

Teatro de la Zarzuela
Cuadernos didácticos
Guía del profesor
Textos de **Ana Hernández Sanchiz**

Isabel

Cuento lírico en ocho escenas de **José Miguel Moreno Sabio**,
con poemas de **Federico García Lorca** y **Federico Muelas**

Música de **José Miguel Moreno Sabio**

ESTRENO ABSOLUTO

Nueva producción del Teatro de la Zarzuela

TEATRO DE
LA ZARZUELA

Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid, Leganés
Días 25, 26 y 27 de febrero de 2015 (escolares), a las 11:00 horas
Día 28 de febrero de 2015 (público general), a las 18:00 horas

TEMPORADA 2014-15

El Proyecto Pedagógico insiste con su programación en acercar el género lírico a un nuevo público, a través de las propuestas de jóvenes directores musicales y de escena, así como de escenógrafos y figurinistas e iluminadores. Este público también podrá comprobar con la tonadilla de **LA CANTADA VIDA Y MUERTE DEL GENERAL MALBRÚ** (1785), de Jacinto Valledor, que el teatro español del siglo XVIII ha sabido mostrar con humor las aventuras de un histórico personaje inglés como Marlborough (Malbrú).

En cambio, el público joven aprenderá con **LOS DOS CIEGOS** (1855) y **UNE ÉDUCATION MANQUÉE** (1879), que a pesar de usar fórmulas parecidas, donde se combina lo hablado con lo cantado, los resultados pueden ser distintos. Y es que la forma de entender el teatro del siglo XIX, por parte del español Francisco Asenjo Barbieri y del francés Emmanuel Chabrier, hacen que cada una de sus obras sea un espectáculo lleno de situaciones divertidas y aleccionadoras.

Y con **FANTOCHINES** (1923) e **ISABEL** (2014) —se trata de un verdadero estreno— ese mismo público aprenderá que los creadores de los siglos XX y XXI, Conrado del Campo y José Miguel Moreno Sabio, siguen usando el modelo del teatro italiano y el lenguaje de los sueños —un elemento muy teatral— para crear nuevos títulos líricos. Además, con estas obras nos descubrirán el mundo de las emociones y de los sentimientos.

ÍNDICE

Introducción	6
Teatro de la Zarzuela	8
Breve historia de la zarzuela	9
Los creadores	10
Escritor	11
Compositor	11
Los intérpretes	12
Cantantes y voces	13
Actores	14
Bailarines	14
Orquesta	14
Coro	14
Director musical	14
Director de escena	14
La representación	15
Vocabulario teatral	17
Vocabulario musical	18
Comportamiento en el teatro	20
La obra	22
<i>Isabel</i> , según el autor	22
Propuesta del director de escena	22
Biografías de los autores	24
Personajes	27
Argumento	30
Estructura musical	32
Grupo instrumental	33
Propuesta pedagógica	34
Referencias para el profesor	34
Actividades previas	35
Actividades posteriores	41
Ficha de la obra	43
Escolanía Ciudad de Cuenca	44

Coordinación: **Departamento de actividades pedagógicas**

Textos: **Ana Hernández Sanchiz**

Portada: **Rivavelarde**

Diseño y maquetación: **Antonio Ballesteros**

Coordinación editorial: **Victor Pagán**

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

DL.: M-991-2015 NIPPO: 035-15-003-8

INTRODUCCIÓN

A hand is shown holding a pink, rectangular box filled with various colored chalks. The background is a soft, abstract gradient of light green and yellow.

QUERIDO PROFESOR:

El cuaderno didáctico que tienes en tus manos ha sido preparado por el Departamento de Actividades Pedagógicas del Teatro de la Zarzuela, con la intención de servirte de guía y ayuda para preparar y realizar con tus alumnos la actividad extraescolar de asistir a la representación de una obra lírica pensada para el público más joven, aunque presentada con todos los medios necesarios: cantantes, orquesta, actores, escenografía, iluminación...

Nuestro objetivo último es mostrar a los jóvenes y niños, con tu ayuda, que la zarzuela es un espectáculo artístico, entretenido y divertido.

Hemos planteado este cuaderno en dos bloques. En el primero te ofrecemos unos datos que te serán útiles como información previa a la actividad de la asistencia al teatro. Hablaremos después de cómo se identifican las voces de los cantantes; cómo es la orquesta que les acompaña; qué es la escenografía y cuál es el cometido de los responsables y participantes de la representación. Este bloque se cierra con un esquemático vocabulario propio de la terminología teatral y musical que se emplea en la zarzuela.

El segundo bloque lo dedicamos a la obra que los niños y jóvenes van a contemplar. Te proporcionamos información básica sobre los autores, los personajes y la estructura musical de la obra. También adelantamos su argumento. Las actividades propuestas le pueden proporcionar al alumno la posibilidad de desarrollar un trabajo creativo en la clase; evaluar y vincular la obra con otras áreas de estudio y otras formas y disciplinas artísticas y recursos de audio y de vídeo siempre que las haya.

Hemos añadido una serie de consejos y recomendaciones sobre el comportamiento que debe seguirse en el teatro, porque no es lo mismo asistir a un espectáculo de zarzuela, que a un evento deportivo.

Queremos, por último, agradecer tu interés por difundir la zarzuela y el género lírico español entre los niños y jóvenes, y nos ponemos a tu disposición para cuantas sugerencias, aclaraciones o recomendaciones quieras hacernos llegar.

Departamento de Actividades Pedagógicas
Teatro de la Zarzuela de Madrid

EL TEATRO DE LA ZARZUELA

El Teatro de la Zarzuela es uno de los teatros más antiguos de Madrid, pues tiene más de 150 años. Está situado en el número 4 de la calle de Jovellanos, detrás del edificio del Congreso de los Diputados y fue construido en 1856 por iniciativa de un grupo de personas relacionadas con la música: los compositores Francisco Asenjo Barbieri, Joaquín Gaztambide, Rafael Hernando, José Inzenga y Cristóbal Oudrid, el dramaturgo Luis de Olona y el cantante Francisco Salas.

Aunque dedicado básicamente a la zarzuela, ha habido en él otros espectáculos, teatro, recitales, danza, variedades, conciertos de música sinfónica y española e incluso ópera.

En él han trabajado todos los grandes cantantes de ópera y zarzuela de nuestro país y los mejores directores nacionales. Y toda una serie de profesionales del teatro, del espectáculo y del entretenimiento de otras partes del mundo.

En el teatro, además de los cantantes, músicos y actores, trabaja mucha gente que no vemos, pero que están ahí: regidores, electricistas, carpinteros, utileros, técnicos de sonido e iluminación, técnicos de máquinas y del telar, etc.

Breve historia de la zarzuela

La zarzuela es un espectáculo teatral, específicamente español, en el que los intérpretes alternan el canto, la declamación y el recitado. Tiene casi 400 años de historia. El género nació en tiempos de Felipe IV (1621-1665), muy aficionado a la caza y al teatro. Este monarca tenía, en los montes de El Pardo, donde hoy viven los Reyes de España, un pabellón que

utilizaba para descansar cuando iba de cacería por aquellos lugares, muy poblados de zarzas. Allí, por las noches, se preparaban espectáculos para el entretenimiento del monarca y sus invitados, a los que se dio el nombre de «fiestas de zarzuela». De ahí proviene el nombre de esta especialidad teatral.

Desde aquellos años la zarzuela ha pasado por distintos periodos, desde las zarzuelas barrocas, que se caracterizan por los temas mitológicos y por la grandiosidad de las presentaciones, utilizando sofisticados ingenios para representar el mar, el cielo, tormentas.

Desde 1840 la zarzuela romántica empieza a convertirse en un espectáculo popular. Se construyen teatros y el género produce algunos de sus mejores títulos.

La zarzuela evoluciona y se crean nuevos tipos, aunque siempre se mantiene la característica de cantar, declamar y recitar alternativamente. Surge el teatro por horas, el género chico, la revista de actualidad, la comedia musical, la opereta, la revista de espectáculo, los cuentos líricos, etc. Toda una serie de modelos, con características propias a los que, generalmente, llamamos zarzuelas.

Como cualquier obra teatral, las zarzuelas se dividen en actos, cuadros y escenas.

LOS CREADORES

Para crear una zarzuela hace falta la estrecha colaboración de dos profesionales: el escritor y el compositor.

Escritor

Es el profesional que desarrolla el texto, tanto los diálogos como las partes de los cantables, que suelen estar en verso o en prosa. En la zarzuela ha habido libretistas muy importantes como: **Antonio Paso** (padre e hijo), **Carlos Arniches**, **Carlos Fernández Shaw**, **Francisco Camprodón**, **Guillermo Fernández-Shaw**, los **hermanos Álvarez Quintero**, **Luis Mariano de Larra**, **Salvador María Granés** y otros muchos.

A veces se unen dos escritores para crear un texto. Son importantes estas parejas: **Antonio Paso** y **Joaquín Abati**, **Carlos Arniches** y **Celso Lucio**, **Enrique Paradas** y **Joaquín Jiménez**, **Federico Romero** y **Guillermo Fernández-Shaw** y **Guillermo Perrín** y **Miguel de Palacios**.

Compositor

Es el profesional que escribe la música de las partes cantadas y de las instrumentales. Normalmente suele adaptarse a las letras escritas por el libretista, pero a veces, es el propio compositor quien escribe el texto de alguna de las canciones.

Compositores fundamentales de la zarzuela son: **Amadeo Vives**, **Cristóbal Oudrid**, **Emilio Arrieta**, **Federico Chueca**, **Federico Moreno Torroba**, **Francisco Alonso**, **Francisco Asenjo Barbieri**, **Gerónimo Giménez**, **Jacinto Guerrero**, **Jesús Guridi**, **Joaquín Gaztambide**, **Joaquín Valverde** (padre e hijo), **José Serrano**, **Manuel Fernández Caballero**, **Pablo Luna**, **Pablo Sorozábal**, **Pedro Miguel Marqués**, **Ruperto Chapí**, **Tomás Bretón** y **Vicente Lleó**.

Hay veces que se unen dos compositores para escribir una zarzuela, como el caso de **Federico Chueca** y **Joaquín Valverde**, **Quinito Valverde** y **Tomás López Torregrosa** y **Reveriano Soutullo** y **Juan Vert**.

LOS INTERPRETES

Para montar una zarzuela se necesita un variado grupo de intérpretes.

Cantantes y voces

Los cantantes, de ópera o de zarzuela, se dividen grupos, según las características de su voz.

Voces femeninas

Soprano

Es la voz más aguda y la más frecuente. Es muy ágil, tiene capacidad para hacer gorgoritos (coloraturas), gran potencia y rica sonoridad.

Mezzosoprano

Voz intermedia dentro del grupo femenino. Su timbre es cálido y lleno, dando sensación de apasionamiento.

Contralto

La más grave del grupo. Posee agilidad media y un timbre profundo y pastoso. Es voz muy rara y no se emplea en la zarzuela.

Voces masculinas

Tenor

La más brillante y aguda entre las masculinas. Es potente, ágil, enérgica, brillante y flexible.

Barítono

Voz intermedia y la más habitual entre los hombres, llena y empastada. Tiene buena agilidad y timbre algo velado.

Bajo

La más grave del grupo. Su timbre es oscuro y denso, no tiene demasiada agilidad.

Comparación de las voces

Soprano (mujer)

Tenor (hombre)

Mezzosoprano (mujer)

Barítono (hombre)

Contralto (mujer)

Bajo (hombre)

Como esta división es muy genérica, se emplean adjetivos que concretan algo más: ligera (voz muy aguda, la más aguda de todas); lírica (tendencia hacia el agudo) y dramática (hacia el grave). Por ejemplo: Soprano lírico-ligera, tenor lírico, tenor dramático, soprano dramática. En la zarzuela, a las sopranos también se les llama «tiples».

Actores

En la zarzuela intervienen también actores que sólo hacen papeles hablados. Suelen ser personajes secundarios. En este grupo se incluyen los actores cómicos, que están presentes en casi todas las zarzuelas.

Bailarines

En muchas zarzuelas es necesaria la presencia de bailarines, que interpretan jotas, fandangos, seguidillas o danzas de ese tipo

Orquesta

La orquesta necesaria para una zarzuela requiere, dependiendo de cada obra, entre 25 y 60 músicos.

La del Teatro de la Zarzuela es la Orquesta de la Comunidad de Madrid; tiene unos 80 profesores, pero no siempre trabajan todos a la vez en el teatro.

La orquesta, sinfónica o filarmónica, está formada por instrumentos de cuerda frotada (violines, violas, violonchelos y contrabajos), instrumentos de viento-madera (flauta, oboe, clarinete, fagot), instrumentos de viento-metal (trompeta, trompa, trombón, tuba), percusión (timbales, caja, bombo, platillos y otros muchos instrumentos), arpa y piano. El compositor puede incluir cualquier otro instrumento que considere necesario.

Coro

Un coro es un conjunto de cantantes. En un coro, los seis tipos de voces que hemos visto, se agrupan en cuatro: sopranos y mezzosopranos (también llamadas altos), para las voces femeninas, y tenores y bajos para las masculinas.

Hay varias clases de coros: masculinos, femeninos, mixtos (hombres y mujeres) e infantiles.

Director musical

Es el responsable de todo lo que tiene que ver con la parte musical de la zarzuela. Es quien dirige la orquesta, a los cantantes y a los solistas; quien determina la velocidad, la intensidad, la expresión, y todos los detalles que constituyen una interpretación musical. Tiene que conocer muy bien las características de las voces, porque su deber es acompañar al cantante, ayudándole a que sus intervenciones sean musicalmente atractivas.

Director de escena

Es, junto al director musical, la persona que tiene más responsabilidad sobre el espectáculo. Es quien imagina la concepción general de la zarzuela, el que decide la escenografía y el vestuario, el que determina cómo han de moverse los intérpretes y el coro en el escenario, el que pide a los actores y cantantes cómo han de interpretar su papel... Es el máximo responsable artístico del espectáculo. Éste puede seguir las indicaciones de los autores, aunque suele tener muchas posibilidades de aplicar sus propias ideas.

LA REPRESENTACIÓN

Para representar una zarzuela (o cualquier tipo de espectáculo teatral) hace falta disponer de los elementos que forman la escenografía: decorados, cortinas, muebles, adornos... toda clase de cosas y enseres con los que se construye el lugar donde se desarrolla la obra. Esta labor la llevan a cabo los escenógrafos, que son los creadores del espacio. Los carpinteros construyen los decorados que ha imaginado el director de escena o el escenógrafo.

Intervienen también los iluminadores que se encargarán de seleccionar la luz más adecuada en cada momento, haciendo los cambios necesarios para que la escena resulte lo más parecida posible a como la ha imaginado el director de escena o el escenógrafo.

Los figurinistas son los encargados de diseñar los trajes y ropas que han de llevar los intérpretes. Tienen que tener muy presente los detalles de la zarzuela (ópera, comedia o tragedia), en qué lugar y en qué época se desarrolla, para que sus diseños encajen adecuadamente. Los trajes los confeccionan, normalmente, personas o empresas que se dedican a esto, pero los sastres del teatro se encargan de realizar los pequeños ajustes que siempre hacen falta.

TEATRAL

Acto: Cada una de las partes en que se divide una obra de teatro. Cada acto conlleva un cambio de lugar, de época o de tiempo.

Aforo: Cantidad de butacas de un teatro.

Ambigú: Cafetería, bar

Anfiteatro: Conjunto de butacas colocadas formando gradas.

Argumento: Tema que trata una obra teatral.

Bambalina: Tela pintada y colgada que completa la decoración.

Bastidor: Armazón sobre el que se montan los decorados.

Camerino: Habitación, individual o colectiva, donde se viste, se maquillan y se preparan los intérpretes.

Candilejas: Línea de luces en el proscenio.

Concha: Lugar donde se oculta el apuntador.

Cuadro: Partes en que se divide un acto.

Decorado: Elementos con los que se recrea un lugar en el teatro.

Dramaturgo: Escritor de obras teatrales.

Embocadura: Hueco a través del cual se ve el escenario al levantarse el telón.

Entreacto: Intermedio

Escena: Parte de un acto o de un cuadro en la que intervienen personajes concretos. Cada cambio de personajes es un cambio de escena.

Escenografía: Conjunto de los elementos que decoran el escenario.

Foro: Fondo del escenario.

Foso: Espacio, entre el escenario y las butacas, donde se colocan los músicos.

Gallinero o paraíso: Conjunto de butacas en el piso más alto del teatro.

Libreto, libro: Texto escrito de los espectáculos teatrales con música.

Palco: Espacio, en forma de balcón, con varias butacas.

Peine: Conjunto de barras metálicas, en la parte superior del escenario, de las que cuelgan los telones y elementos del decorado.

Platea: Patio de butacas.

Proscenio: Parte del escenario más cercana al público, delante del telón.

Telón: Cortina de gran tamaño que oculta el escenario.

Tramoya: Maquinaria para efectuar cambios en la decoración del escenario.

Utilería: Conjunto de los objetos que usan los actores en la representación.

MUSICAL

Adagio: Lento.

Allegro: Rápido, y casi siempre, alegre y jovial.

Andante: Tranquilo, sin precipitación.

Concertante: Composición en la que intervienen varios cantantes.

Crescendo: Aumento progresivo de la intensidad sonora.

Diminuendo: Disminución progresiva de la intensidad sonora.

Dúo: Composición para dos voces o instrumentos.

Forte: Fuerte.

Piano: Suave, poco intenso.

Preudio: Introducción orquestal con que empieza una zarzuela. En la ópera se le llama «obertura».

Presto: Muy rápido.

Romanza: Composición para una sola voz. En la ópera se llama «aria».

Serenata: Música vocal o instrumental, destinada a llamar la atención de alguien, a rendirle homenaje, a rondarle.

Tema musical: Grupo de notas o melodía que se repite durante un musical y es fácilmente reconocible, asociado por lo general a uno de los personajes. En una zarzuela por ejemplo, cada uno de los personajes puede venir presentado por su tema musical propio.

Terceto, cuarteto, quinteto, sexteto: Composición para tres, cuatro, cinco, seis... voces o instrumentos. Cuando intervienen tres instrumentos suele llamarse «trío».

Tonadilla: Antiguamente era una canción de tema alegre y picaresco que se intercalaba en los intermedios de una función teatral. Posteriormente se convirtió en un género autónomo, recibiendo influencias de la zarzuela, del pasodoble y especialmente, de los ritmos del flamenco, convirtiéndose en la canción popular española.

EL TE A TRO

COMPORTAMIENTO EN EL TEATRO

El trabajo de los intérpretes de una zarzuela, o de cualquier representación teatral, es difícil. Tienen que saberse de memoria el texto de su parte hablada y la letra de las canciones. Además, deben estar muy atentos a las indicaciones del director de la orquesta y no olvidarse de todas las acciones y movimientos que debe hacer su personaje. Por eso es muy importante facilitarles el trabajo y no molestarles mientras lo hacen.

¿QUÉ DEBEMOS HACER?

Ser puntuales. No se permite entrar a la sala una vez comenzada la representación. Si llegas tarde, deberás esperar a algún intermedio; mientras podrás seguir la representación en unas pantallas instaladas en el vestíbulo.

Estar en silencio. (Si hablamos, no podremos escuchar la música).

Si tienes un móvil, ¡apágalo! Si suena, todo el teatro te mirará.

No está permitido hacer fotos (el flash puede despistar a los intérpretes).

No se pueden comer palomitas, ni caramelos, ni beber refrescos.

¿Y si me da la tos? Tápate la boca con las manos y procura toser bajito. Aprovecha cuando haya aplausos para aclararte la garganta.

¿CUÁNDO SE APLAUDE?

Cuando sale el director de orquesta.

Suele aplaudirse después de alguna intervención de los cantantes.

Cuando la obra termine y los intérpretes saluden, es el momento de aplaudir todo lo que quieras. ¡Hasta que se te pongan las manos rojas!

Si no estás muy seguro, espera a ver qué hacen los que entienden.

Los silbidos es mejor dejarlos para los conciertos al aire libre. En un espacio cerrado pueden molestar.

¿Y si no me gusta? No aplaudas. El silencio es el peor castigo para un artista.

LA OBRA

ISABEL, SEGÚN EL AUTOR

Isabel es un cuento lírico en el que su protagonista, una niña solitaria al igual que muchos niños de nuestra época, vive su particular realidad a través de los sueños. En su mundo onírico, Isabel comparte juegos e ilusiones tanto con otros niños, como con dos personajes muy peculiares: Luna, encarnación antropomorfa del astro y Neptuno, el mitológico dios de los mares.

La ópera *Isabel* busca realzar valores como son la importancia de construir una sociedad solidaria en la que ningún niño se vea privado de un ambiente de ilusiones y juegos compartidos con otros niños, así como la necesidad de educar a nuestros pequeños en el optimismo, la fantasía creativa y la idea de que las ilusiones pueden hacerse realidad si luchamos con perseverancia para conseguirlas.

José Miguel Moreno Sabio
Compositor

PROPUESTA DEL DIRECTOR DE ESCENA

El carácter lúdico de nuestra propuesta nos ha permitido hacer un montaje en el que el mensaje esencial de esta obra sea una mirada hacia adelante, con esperanza de que el mundo puede ser con nuestro esfuerzo y decisión aquello que deseemos que sea.

La situación inicial de la obra parte de la capacidad de crear, de vivir de relacionarse a través de los sueños de nuestra protagonista, Una niña de diez años que desde la inocencia y la ingenuidad descubre por medio de la imaginación el mar, la luna, seres fantásticos que la quieren, la miman, la asustan y sobre todo, la acompañan. Donde se reflejan sus deseos, sus cuentos de princesa, y la capacidad de vivir «mil y una vida» al mismo tiempo. Donde construye un mundo maravilloso con la única herramienta posible, su imaginación.

Dos mundos paralelos, el real y el fantástico propio de cada uno de nuestro niño interior conviven sin saber cual es el reflejo del espejo o cual es el objeto reflejado. Mundos infantiles con sus monstruos y héroes, todo visto desde la perspectiva del niño, donde el lirismo y el drama se unen y avanzan de la mano de este como espectador y protagonista.

El cautivador influjo del mar, el anhelo de alcanzar, vivir y convertirse en la luna, salvarse de animales irrealles que en su voracidad esconden las consecuencias del caos y del mal, la imponente y paternal figura del «dios de las aguas». Una mixtura hilvanada con la poesía y la música como hilo conductor de una trama fantástica y actual vivida por una niña que cuando despierta tiene la certeza de que con fe en uno mismo todos los deseos se cumplen y se hacen realidad.

Isabel es una historia de niños, para niños y contada por niños, por eso los personajes interpretados por adultos son imaginarios, como Luna y Neptuno, donde el principal elemento transmisor y de comunicación es el juego, ya que este es la forma más natural de comunicación que el niño posee para integrarse en el mundo real, un mundo construido y regido por adultos, dentro del juego lo más importante es la imaginación, construir el entorno, la atmósfera y el mundo, donde todo es posible y donde todo tiene cabida y todo es igual, sin diferencias ni estatus. El niño se desarrolla, aprende, se interrelaciona por medio del juego, por eso, todo lo que ocurre en el mundo imaginario que Isabel construye es por medio de juegos.

Ante una realidad presente donde casi todo es virtual y estático, se pretende reivindicar el arte de jugar, como expresión, como forma de relacionarse con los demás, como forma de aprender y de desarrollo. Todo en *Isabel* ocurre jugando. El juego como forma de expresión plástica y artística, se pinta jugando, se canta jugando, se juega cantando, se salta jugando, se ama, se teme, se gana y se pierde jugando. Por eso se usan los juegos de siempre los de la calle donde no hay máquinas ni objetos elaborados que todo lo hacen, juegos de corro, juegos del parque, saltar a la comba, el balón prisionero, el pañuelo, juegos con peonzas o la gallinita ciega son los elementos básicos que se usarán en nuestra propuesta escénica. Por medio de ellos nuestra protagonista realizará aquello que anhela y desea, integrarse en un mundo real a partir del maravilloso mundo de la imaginación y de los sueños. Intentando hacer y plasmar la realidad de esa bella frase de «la vida es sueño», y para soñar hay que saber y aprender a jugar.

Isabel es magia, es el mundo de los juegos y la sorpresa, imprevisible y vivo, siempre vivo.

Carlos Lozano
Director de escena de *Isabel*

BIOGRAFÍAS DE LOS AUTORES

JOSÉ MIGUEL **MORENO SABIO**

Compositor y libretista de *Isabel*, realizó sus estudios de Piano y Composición en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, con profesores como Enrique García Asensio o Antón García Abril. Además, se especializó en Repertorio Vocal Estilístico en la Escuela Superior de Canto de Madrid y estudió Psicología en la Universidad Autónoma de la misma ciudad.

Su obra ha sido presentada en las salas más relevantes de España, así como en las de otros países, como Estados Unidos, Alemania, Bulgaria, República Dominicana o Puerto Rico, entre otros.

A lo largo de su carrera como compositor ha sido premiado en numerosos concursos y recibido encargos de creación, entre los que destaca el que le hizo el XVI Festival de Música de La Mancha que se materializó en la composición de la obra *Nocturno* para un caballero andante velando las armas, estrenada en julio de 2009 por el violonchelista Guillermo Pastrana.

Entre sus obras más recientes podemos nombrar *Nocturnos del mar*, encargo del guitarrista Félix Sanz para el Festival de Verano de Segóbriga (2011), así como la *Missa brevis in festo Corporis Christi*, interpretada por el Orfeón y la Escolanía Ciudad de Cuenca en la Antigua Iglesia de San Miguel de Cuenca en mayo de 2014. Desde 1989 es profesor titular de Composición en el Conservatorio Profesional de Música Pedro Aranaz de Cuenca.

FEDERÍCO **GARCÍA LORCA**

Nació en la población granadina de Fuente Vaqueros el 5 de junio de 1898 en el seno de una familia acomodada. Su madre, maestra de profesión, le inculcó el amor por la lectura y le permitió dar rienda suelta a su creatividad artística desde su más tierna infancia. Su padre, un hacendado «ilustrado», también colaboró en la carrera literaria de su hijo, hasta el punto de publicar su primer libro, *Impresiones y paisajes*, en 1918.

Durante la década (1918-1928) que pasó en la Residencia de Estudiantes de Madrid, núcleo de la vida cultural española de la época, frecuentó a artistas como Jorge Guillén, Pedro Salinas, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Rafael Alberti o, especialmente, Luis Buñuel y Salvador Dalí. Fue en este periodo cuando escribió sus *Canciones para niños* (1921-1924), de donde han sido extraídos los tres poemas que aparecen en *Isabel*.

Poeta, dramaturgo y prosista, es considerado una de las figuras cima de la poesía y el teatro españoles del siglo XX. Además, mostró una gran sensibilidad y destreza en otras disciplinas artísticas, como la música o el dibujo.

García Lorca murió fusilado entre Viznar y Alfacar un mes después del levantamiento militar que dio inicio a la Guerra Civil Española, el 18 de agosto de 1936.

© Juan Barrios. Busto de bronce, 1984 (Calle San Pedro, Cuenca)

FEDERICO MUELAS

Poeta, periodista y guionista de cine de la Generación del 36, nació en Cuenca en 1910. Se licenció en Derecho y Farmacia, estableciéndose como boticario en Madrid. Colaborador y fundador de varias revistas poéticas, como *Deucalión* o *El pájaro de paja*, recorrió España con su grupo de teatro de guiñol, La cometa.

Su obra poética, inicialmente neopopularista, evolucionó hacia una poesía humanista y en ocasiones religiosa, en la que combinaba los metros clásicos con el verso libre. Su gran imaginación le llevó también a acercarse al Positismo y al Surrealismo. Esta incursión surrealista, única entre sus compañeros de la generación del 36, tuvo lugar en la década de los cincuenta, pocos años después de haber escrito sus *Canciones de litoral* (1931-33), de donde proceden los cuatro poemas que aparecen en el libreto de *Isabel*. Falleció en Madrid en 1974.

PERSONAJES

ISABEL Niña solitaria y soñadora voz blanca

LUNA Personificación del astro soprano

NEPTUNO Dios mitológico de los mares barítono

NIÑO DE LA CARACOLA Amigo de Isabel voz blanca

NIÑOS Otros amigos de Isabel voces blancas

ISABEL

Dibujos de Eduardo Ladrón de Guevara

NEPTUNO

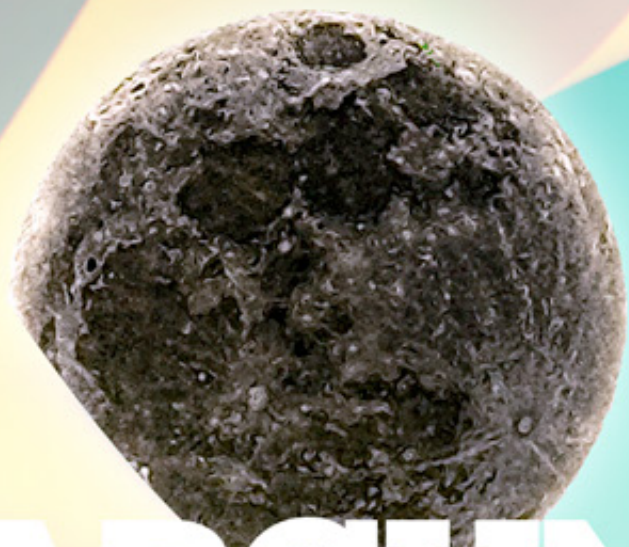

LUNA

NIÑOS

NIÑAS

ARGUMENTO

ESCENA PRIMERA

Isabel se queda dormida en su mecedora y la luna aparece para cantarle y velar su sueño.

ESCENA SEGUNDA

Llega un grupo de niños y la rodea, cantando y jugando al corro. Isabel despierta y los mira con sorpresa. Los niños siguen cantando y la invitan a jugar con ellos. Llega otro niño corriendo, con una gran caracola marina en la mano. Isabel les pregunta cómo es el mar. Los niños la llevan a conocerlo.

ESCENA TERCERA

Llegan a un paraje en el que se ve el mar y unas montañas. Tras una de ellas asoma la Luna, pero de pronto cae y rueda hasta llegar al mar, ante el asombro y el desconcierto de todos los niños, que piden ayuda asustados... ¡alguien debe socorrerla! Aparece Neptuno, el dios del mar. Los niños, desesperados, le piden que no deje a la Luna en el mar, pues morirá devorada por la temible serpiente marina. Neptuno se sumerge para salvarla.

ESCENA CUARTA

La Luna sale del mar, quejándose del mordisqueo de los peces. Una vez

fuera, les explica que ella no quiere regresar al firmamento, porque le parece muy aburrido. De pronto, los niños ven acercarse a la serpiente marina, que se agita amenazadora. Nuevamente, ruegan a Neptuno que los ayude y los salve de aquel monstruo.

ESCENA QUINTA

Neptuno agita su tridente y conjura a la serpiente, lanzándole tres rayos que acaban con su vida. Tras esto, le hace ver a la luna que su lugar está en el firmamento, pues sus caprichos han estado a punto de provocar un desastre. La Luna lo comprende y, cuando está a punto de partir, Isabel le pide que la lleve con ella, porque en la Tierra no

le importa a nadie y se siente muy sola. Allá arriba ambas se harán compañía y nunca se aburrirán. La Luna, con el permiso de Neptuno, acepta llevarse consigo a Isabel, que desoye los ruegos de los niños para que se quede con ellos.

ESCENA SEXTA

Neptuno da tres golpes en el suelo con su tridente y, de inmediato, parte el velero que conducirá a la Luna y a Isabel hacia el firmamento. Los niños observan, apenados, cómo se aleja su amiga.

ESCENA SÉPTIMA

Isabel despierta en su mecedora. Se da cuenta de que todo ha sido un sueño y que sigue tan sola como siempre. Lloro desconsolada. Desde el cielo, la Luna le dice que confíe en sí misma y en sus deseos. Si cree firmemente en ellos, se harán realidad. Con gran alegría y energía, Isabel pide que regresen todos. La Luna, Neptuno y los niños regresan y la rodean.

ESCENA OCTAVA

Todos acompañan a Isabel, que nunca más estará triste ni sola, pues sus sueños se han cumplido.

ESTRUCTURA MUSICAL

ESCENA PRIMERA

- N.º 1. Introducción (instrumental)
- N.º 2. Aria de Luna (*Isabel duerme, Isabel sueña*)

ESCENA SEGUNDA

- N.º 3. Coro de niños 1.º (*Amanecía en el naranjel*)
Diálogo 1.º (*¿Quiénes sois?*)
- N.º 4. Coro de niños 2.º (*El lagarto está llorando*)
- N.º 5. Coro de niños 3.º (*¡Mirad allí!*)
Diálogo 2.º (*¡El mar! ¿Cómo es el mar?*)
- N.º 6. Intermezzo I (instrumental)

ESCENA TERCERA

- N.º 7. Coro de niños 4.º (*Ya está saliendo del monte*)
Diálogo 3.º (*¡Qué grande y valiente es la Luna...!*)
- N.º 8. Melodrama 1.º (*Se asemeja al terciopelo y dorado*)
- N.º 9. Coro de niños 5.º (*¡Que se hunda en el mar la luna!*)
Diálogo 4.º (*¡Qué se ahoga la Luna!*)
- N.º 10. Neptuno con coro de niños 6.º (*¡Neptuno baja a los mares...!*)
- N.º 11. Intermezzo II (instrumental)

ESCENA CUARTA

- N.º 12. Coro de niños 7.º (*Sale el creciente del mar*)
Diálogo 5.º (*Y esos horribles monstruos*)
- N.º 13. Melodrama 2.º (*¡Por allí viene dando coletazos!*)

ESCENA QUINTA

- N.º 14. Aria de Neptuno 1.ª (*¡Atrás!, ¡atrás!*)
- N.º 15. Concertante (*Tú, Luna, llevada por tus caprichos*)
- N.º 16. Melodrama 3.º (*Luna, no me dejes aquí*)

ESCENA SEXTA

- N.º 17. Aria de Neptuno 2.ª (*Así, juntas como habéis querido*)
- N.º 18. Coro de niños 8.º (*En el mar tengo una vela*)

ESCENA SÉPTIMA

- N.º 19. Melodrama 4.º (*¡Luna!, ¡Neptuno!, ¡los niños!*)

ESCENA OCTAVA

- N.º 20. Final (*Isabel nunca estará*)

GRUPO INSTRUMENTAL

Isabel no es como una ópera o una zarzuela al uso, en las que una orquesta sinfónica se sitúa en el foso. En este cuento lírico la partitura instrumental estará interpretada por una orquesta de cámara, es decir, una agrupación de menor tamaño:

Flauta / Flautín - Oboe - Clarinete - Fagot
Trompeta
Percusión
Piano a 4 manos
Cuerda completa

La denominación de la Música de cámara procede de los instrumentistas y cantantes que interpretaban música para los reyes y los nobles en sus habitaciones de palacio, en sus cámaras privadas. Como el espacio era reducido, los grupos de músicos también lo eran... y este nombre se ha ido manteniendo hasta hoy.

PROPUESTA PEDAGÓGICA

Aunque con la información aportada y los conocimientos propios sobre el tema, el profesor puede plantear esta actividad como considere conveniente, nos permitimos ofrecerte unas ideas que hemos distribuido en tres apartados: referencias para el profesor, actividades previas y actividades posteriores a la representación. El docente será el encargado de seleccionar las actividades más adecuadas para cada nivel y adaptarlas a su grupo, con el fin de motivar a los alumnos, provocar la observación de detalles antes de la asistencia al espectáculo y comprobar después la asimilación del mismo.

REFERENCIAS PARA EL PROFESOR

Isabel: un cuento lírico

José Miguel Moreno, creador de *Isabel*, define su obra como un cuento lírico. En el género lírico el autor transmite sus emociones o sentimientos respecto a una persona, objeto o situación utilizando, habitualmente, el poema como medio de expresión. El término lírico procede de la antigua Grecia, época en la que los artistas cantaban o recitaban estas obras poéticas acompañándose con su lira.

Luna y mar

La luna y el mar son dos elementos centrales, tanto desde el punto de vista de la trama como de la concepción escénica de *Isabel*. A lo largo de la historia del Arte, muchos creadores de diferentes disciplinas se han sentido atraídos por estos elementos. Si nos centramos en la música, encontramos referencias interesantes. Hemos seleccionado algunas:

«Claro de luna», *Sonata para piano n° 14* de Beethoven
<https://www.youtube.com/watch?v=6Q9fBU5ICxc>

«Claro de luna», de la *Suite bergamasque* de Debussy
<https://www.youtube.com/watch?v=ja7v4JTsLVw>

Pierrot lunaire de Schoenberg
https://www.youtube.com/watch?v=N-zW10__i4M

El mar de Debussy
https://www.youtube.com/watch?v=c_r-jvUKgys

Pinturas marinas de Elgar
https://www.youtube.com/watch?v=xK3TfOZN_R4

Cuatro interludios marinos de Britten
<https://www.youtube.com/watch?v=OVSkOsBm7vU>

En el ámbito plástico, dado el carácter lírico y el argumento onírico de *Isabel*, podría ser un buen momento para acercarse al surrealismo y buscar referencias al mar y la luna en artistas como Giorgio De Chirico, Remedios Varo, René Magritte o Salvador Dalí.

ACTIVIDADES PREVIAS

Repertorio popular

En la tradición popular también encontramos muchas alusiones al mar y a la luna en canciones y poemas.

- Haced una recopilación de algunos ejemplos de ambos.
- Recordad o aprended la canción *La mar estaba salada* (serena, en algunas versiones), en la que se realiza un juego de vocales.
- Escuchad ahora el tema principal de la obra sinfónica *El Moldava* de Smetana, dedicada al río del mismo nombre. Curioso como un tema dedicado a un río puede desembocar en una canción dedicada al mar... ¿o es al contrario?

Vocabulario

El lenguaje poético juega con la sonoridad de las palabras, está cargado de metáforas, es rico y sugerente. Pero en ocasiones podemos encontrarnos con palabras que se alejan de nuestro vocabulario habitual. A continuación os presentamos un listado de algunos términos que aparecen en el libreto y de los que, tal vez, desconozcáis su significado. Buscadlos en el diccionario y trabajad sobre ellos en el aula:

quimeras, irisado, velar, oropel, contrabandistas, acantilado, irse a pi que, bajel, jirones, cárdenas, morada celeste, apacible, esquiife.

Contadme, ¿cómo es el mar?

En un momento de la obra, *Isabel* pregunta a los niños:

- «Contadme, cómo es el mar, cómo suena, a qué huele, ¿es de colores?»
¿Seríais capaz de responderle vosotros? Hablemos sobre el mar...
- ¿Qué otros sentidos podemos incluir en esta descripción? ¿A qué sabe el mar?
- ¿Cuántos mares conoces? ¿Son todos iguales?
- ¿Está el mar más caliente que un río? ¿Y que una piscina?

Imaginad a los personajes

Isabel es una niña, podrías ser tú o cualquier chica de tu clase. Sin embargo, hay otros personajes que pueden prestarse más a despertar nuestra creatividad.

LA LUNA En este cuento lírico adquiere un aspecto antropomorfo, es decir, parecido a la forma humana.

NEPTUNO Cuidado, no se trata del planeta, sino del dios mitológico del mar. Podéis buscar referencias plásticas de diferentes épocas artísticas.

Imaginad los tres personajes y dibujad vuestros propios figurines. El día de la representación podréis comprobar quién se ha acercado más a la idea del diseñador. Por cierto...

· ¿Con qué otro nombre se denomina al diseñador del vestuario de un espectáculo?

· ¿Qué otros oficios teatrales conocéis?

Un poema...

Federico Muelas escribió estos versos tan sugerentes. Leedlos en voz alta:

Sale el creciente del mar.
¡Quién le ha robado a la luna
ese trozo que le falta?
Se lo arrancaron los peces
para vestirse de plata.
La luna sale del monte
¡Ya está la luna redonda!
¿Quiénes la luna componen?
Herreros de los volcanes
a las entrañas del monte.

· ¿Qué es el creciente? ¿Por qué le falta un trozo a la luna? ¿Cómo se llama la Luna cuando está redonda? ¿Conocéis más fases lunares?

· Como habéis visto, el poema está lleno de imágenes evocadoras que podemos plasmar en una creación plástica: probemos con el collage, incluyendo fotografías, ilustraciones y palabras sacadas de revistas o formadas con letras sueltas.

... y una canción

Este poema corresponde a uno de los números musicales de *Isabel*, concretamente el número 12, «Sale el creciente del mar», interpretado por el coro de niños.

ISABEL

Coro

«Sale el creciente del mar»

José Miguel Moreno Sabio

Alegremente ♩ = 84

The musical score is for a 3/4 time piece in G major, marked 'Alegremente' with a tempo of 84 beats per minute. It features seven instruments: Flauta 1 and Flauta 2 (treble clef), Triángulo pequeño (percussion), Panderero (percussion), Carrillón soprano (treble clef), Metalófono Alto (treble clef), Xilófono soprano (treble clef), and Xilófono bajo (treble clef). The flute parts enter in the third measure with a melody of eighth notes, marked 'f'. The triangle and tambourine provide a rhythmic accompaniment. The xylophone parts play a steady eighth-note pattern. The score is divided into three measures by vertical bar lines.

4

Fl. 1

Fl. 2

Tri.

Pand.

Car.

Met.

Xil. S.

Xil. B.

6

Fl. 1

Fl. 2

Tri.

Pand.

Car.

Met.

Xil. S.

Xil. B.

p subito

mf

p subito

mf

p subito

mf

9

Fl. 1

Fl. 2

Tri.

Pand.

Car.

Met.

Xil. S.

Xil. B.

f

f

f

12

Fl. 1

Fl. 2

Tri.

Pand.

Car.

Met.

Xil. S.

Xil. B.

mf

mf

mf

mf

Musical score for measures 15-16. Instruments: Fl. 1, Fl. 2, Tri., Pand., Car., Met., Xil. S., Xil. B. Time signature: 3/4. Dynamic: *f*.

Musical score for measures 17-18. Instruments: Fl. 1, Fl. 2, Tri., Pand., Car., Met., Xil. S., Xil. B. Time signature: 3/4. Dynamic: *f*. Includes first and second endings.

El propio compositor, José Miguel Moreno Sabio, ha realizado una adaptación para instrumentos escolares con el fin de que podáis tocarla en el aula.

En función de la edad de los alumnos y el nivel del grupo, tal vez necesitéis simplificar un poco: marcar únicamente el acento o el pulso en el acompañamiento de láminas, prescindir de la segunda voz de la flauta... Lo importante es hacer música y conocer uno de los temas del espectáculo.

ACTIVIDADES POSTERIORES

La magia del tres

Neptuno porta un tridente y, además, utiliza sus poderes mágicos al son del número tres: tres rayos fulminan al monstruo marino, tres golpes en el suelo hacen partir al velero de la Luna hacia el firmamento.

· Si hacemos memoria, podemos encontrar muchos cuentos en los que el tres es protagonista: los 3 cerditos; los 3 pelos del diablo; el rey que tenía 3 hijas, las metió en 3 botijas... ¿Recordáis alguno más?

· ¿Qué otros números son considerados mágicos y son recurrentes en los cuentos?

· ¿Qué elegante baile tiene ritmo ternario? 1, 2, 3... 1, 2, 3... ¿Sabéis bailararlo? ¿Y acompañarlo con un ostinato de percusión corporal?

· ¿Sabéis de alguna zarzuela donde aparezca el personaje del dios Neptuno al ritmo de este baile?¹

¹Respuesta para el profesor:

«Vals del dios Neptuno» de *El año pasado por agua*, de Federico Chueca. El ambiente acuático de *El año pasado por agua* hizo aparecer al dios Neptuno, que sale a escena sobre las figuradas aguas de un magnífico carro tirado por dos caballos, a semejanza del que se encuentra en la fuente del Paseo del Prado. Llega a la orilla y desembarca, precisamente, al compás de un vals:

«De los mares rey me llaman
y sobre mi carroza
me paseo por doquier.
Y a las olas más bravías
las manejo a mi libre albedrío y placer...»

Otro poema

Ahora ya habéis escuchado todos los poemas incluidos en el libreto de *Isabel*. Vamos a recordar uno de ellos, del poeta andaluz Federico García Lorca.

A mademoiselle Teresita Guillén tocando un piano de siete notas

El lagarto está llorando.
La lagarta está

El lagarto y la lagarta
con delantalitos

Han perdido sin querer
su anillo de

¡Ay, su anillito de plomo,
ay, su anillito!

Un cielo grande y sin gente
monta en su globo a los

El sol, capitán redondo,
lleva un chaleco de

¡Miradlos qué viejos son!
¡Qué viejos son los!

¡Ay cómo lloran y lloran.
¡ay! ¡ay!, cómo están!

Para poder leerlo, deberéis completar los huecos de final de verso con las palabras originales. Aquí las tenéis, aunque un poco desordenadas:

desposados - blancos - llorando - pájaros - llorando - raso - lagartos - plomado

- Buscad otras palabras con rima asonante y cambiad el final de los versos.
- Recitad rítmicamente, o añadiendo una sencilla cantinela melódica, el original o vuestra versión modificada.
- Acompañadlo de un ostinato rítmico con pequeña percusión.
- Seguro que le habéis cogido el gusto a leer, escuchar y jugar con la poesía. Seguid disfrutando de ella a diario... ¡esto no ha hecho más que empezar!

FICHA DE LA OBRA

Reparto

ISABEL

Claudia Min García / Lidia Mateo / María Martínez

LUNA

Itxaso Moriones

NEPTUNO

Xavier Mendoza

NIÑO DE LA CARACOLA

Álvaro López

NIÑO 1º

Julia Cortinas / Henar Iborra

NIÑO 2º

Alejandro González / Pablo Rozalén

NIÑO 3º

Adriana Díaz / Clara Serrano

NIÑO 4º

Claudia Min García / Lidia Mateo / María Martínez

Dirección musical
Manuel Coves

Dirección de escena
Carlos Lozano

Ayudante escena
Gonzalo Gimeno

Escenografía
Carlos Lozano

Vestuario
Eduardo Ladrón de Guevara

Iluminación
Ángel Ogea

Ilustraciones y vídeo
Carla Berrocal

ESCOLANÍA CIUDAD DE CUENCA
Director **Carlos Lozano**

ORQUESTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Titular del Teatro de la Zarzuela

Realización de vestuario: **La Consutura**
Realización de elementos escenográficos: **María Luisa Chico**
Realización de ilustraciones y animación: **Alixe Lobato**

ESCOLANÍA
CIUDAD DE
CUENCA

Inés Albendea Garrido
Ángela Bautista del Pozo
Inés Bautista del Pozo
Natalia Beneit de las Heras
Isabel Chaler Marcos
Isabel Chana Aparicio
Alicia Chaves Sánchez
Julia Cortinas Lillo
Adriana Díaz García
Jimena Domínguez Romero
Ana Cristina Egido Díez
Irene Fuente Cruz
María Fuente Cruz
Gema Gamboa Martínez
María Gamboa Martínez
Claudia Min García Mejías
Paula Gimeno Artiaga
Paula Gómez Soria
Alicia Gutiérrez Fernández
Alejandro González Romero
Henar Iborra Garrote
Magdalena Iborra Garrote
Verónica Jiménez Moreno
Marina Lázaro Martínez
Pilar López López
Álvaro López Llandres

Alicia Lozano Evangelio
Elisa Lozoya Álvaro
Lidia Malo Buendía
Carlos Marín Muñoz
Isabel Martín Osma
María Martínez Álvarez
Ana Julia Martínez Saez
Violeta Martínez Saez
Lidia Mateo González
Ailín Mejías Morate
Mar Miguel de Brox
Miriam Mora Huerta
Julio Mula Muñoz
Ainara Muñiz Lara
Lucía Mora López
Verónica Padovano
Rocío Pérez Lozano
Ainhoa Pérez Martínez
Anaiss Hervas Ripoll
Pablo Rozalén Calogne
Clara Serrano Esteban
Paloma Serrano Esteban
Alonso Valdés Melero
Rodrigo Valdés Melero
Paula Vicente Ladrón de Guevara

ISABEL
ESCENOGRAFÍA

TEATRO DE
LA ZARZUELA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

