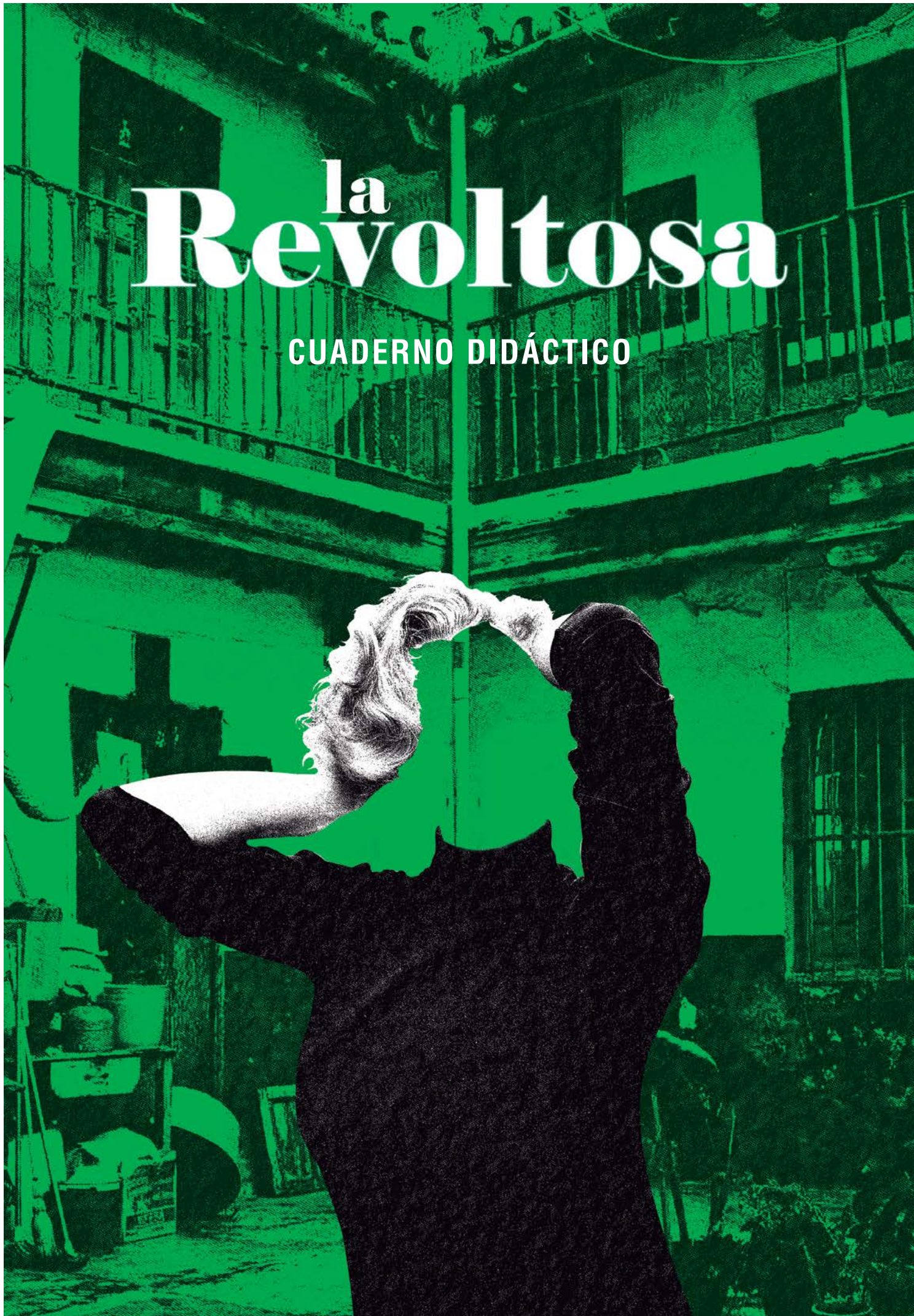

la Revoltoosa

CUADERNO DIDÁCTICO

Coordinación

Departamento de actividades
pedagógicas

Textos

Isabel Domínguez y María Sáez

Coordinación editorial

Víctor Pagán

Diseño de portada

Javier Díaz Garrido

Diseño de interior y maquetación

Fidel López

Javier Díaz Garrido

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

NIPO: 035-16-009-5

Imágenes de la propuesta didáctica

María Sáez

Bordados de mantones

Manuela Romero, Carrión
de los Céspedes (Sevilla)

Maqueta teatral

(Género de la Zarzuela, Siglo XVIII)

Antigua Escena (Madrid)

LA REVOLTOSA

SAINETE LÍRICO EN UN ACTO
MÚSICA DE RUPERTO CHAPÍ

Estrenado en el Teatro de Apolo de Madrid,
el 25 de noviembre de 1897

NUEVA PRODUCCIÓN
DEL TEATRO DE LA ZARZUELA

TEATRO DE
LA ZARZUELA

ÍNDICE

Introducción	06	Propuesta didáctica	22
		Tabla de actividades	24
La obra	08	Glosario del teatro y de la zarzuela	25
La obra	10	Glosario. Actividades	27
Estructura / Personajes	12	Los autores. Actividades	32
Argumento	13	La obra. Actividades	34
Los autores	14	Actividades posteriores al espectáculo	46
Propuesta escénica	20	Para el profesor	48
		Bibliografía	52

INTRODUCCIÓN

Al igual que la ópera y el musical, la zarzuela es un género en el que se dan cita múltiples disciplinas que interactúan entre sí. En respuesta a esta condición, se presenta este cuaderno didáctico que pretende mostrar al alumno su dimensión artística de una forma más global, tal y como es en la realidad.

En consecuencia y por primera vez, la propuesta didáctica no sólo aborda la música, sino la escenografía, el vestuario, la literatura y la educación en valores, entre otros aspectos relacionados con la zarzuela en general y, en especial, con *La Revoltosa*, obra emblemática del género de la zarzuela del maestro Chapí. Por ello, tienen cabida también, en el uso de este material, profesores de Educación Plástica y Visual, Imagen y Comunicación, Lengua y Literatura o Valores Éticos que, utilizando la zarzuela como herramienta educativa, quieran abordar contenidos recogidos en sus programaciones, además de asistir al espectáculo. Dado que la

perspectiva interdisciplinar ayuda al alumno a comprender y asimilar mejor el hecho artístico y técnico esperamos que profesores de esas materias, además de Música, se sumen a esta invitación.

Las dos grandes secciones de que consta este cuaderno, la informativa y la didáctica, se presentan relacionadas en un intento de facilitar su manejo tanto al profesor como al alumno, así como al público en general. Por ello, se encontrará de vez en cuando un icono característico de referencia al apartado que se vincula.

Las actividades se plantean de manera independiente para que el docente pueda imprimir cada una y entregar directamente al alumno para realizarlas bajo su guía. Esto permite seleccionar en función del grupo, de la asignatura y del desarrollo de la programación de cada materia. Es de destacar que los contenidos de las actividades se hallan dentro del currículo de Secundaria de cada especialidad.

Por último, deseamos que la nueva propuesta escénica de este Teatro sirva para descubrir a los jóvenes el valor artístico de la zarzuela como parte de nuestro patrimonio, el esfuerzo de los profesionales para poner en pie este espectáculo con una nueva lectura y para que, finalmente, hagan suyo un género que nos pertenece y nos distingue de otras culturas.

LA OBRA

L *A Revoltosa*, sainete lírico en un acto y tres cuadros, se estrenó en el Teatro de Apolo de Madrid en 1897, año rico en zarzuelas, ya que también se representaron por primera vez *Agua, azucarillos y aguardiente* de Chueca, *La boda de Luis Alonso* de Giménez y *La viejecita* de Caballero. Los autores

José López Silva, profundo conocedor del entorno popular madrileño, y Carlos Fernández-Shaw, ingenioso versificador, lograron un libreto lleno de chispa y sabor castizo al que Chapí ilustró musicalmente con enorme acierto. La intensidad emocional de la música, el dominio de la orquestación y la elegancia del libreto colocaron a *La Revoltosa* a la altura de *La verbena de la Paloma* (1894), quedando ambas como ejemplos representativos del género de la zarzuela.

PERSONAJES

Encontramos en esta zarzuela personajes de caracteres tipificados tales como la coqueta chulapa, el marido cansado de su dominante esposa o el chulapo celoso. Todos ellos, vecinos del mismo patio y por tanto, obligados a convivir.

La revoltosa. Foto de Domingo Fernández (Teatro de la Zarzuela)

Personajes	Voz	Identidad	Perfil psicológico
Mari Pepa	Soprano	<i>La Revoltosa</i> , nueva vecina en el patio	Guapa chulapa de mucho carácter enamorada de Felipe
Felipe	Barítono	Joven vecino del patio	Chulapo serio enamorado de Mari Pepa que oculta sus sentimientos
Gorgonia	Característica	Esposa de Cándido	Mujer madura de carácter dominante
Cándido	Tenor	Sastre y marido de Gorgonia	Hombre maduro encandilado con Mari Pepa y cansado de su mujer
Encarna	Soprano	Esposa de Tiberio	Joven vecina del patio
Tiberio	Tenor	Marido de Encarna	Vecino encandilado con Mari Pepa
Soledad	Mezzosoprano	Novia de Atenodoro	Bella joven vecina del patio
Atenodoro	Tenor	Novio de Soledad	Encandilado con Mari Pepa
Señor Candelas	Barítono	Guarda de la finca	Hombre maduro y serio hasta que se deja hechizar por Mari Pepa
Chupitos	Tenor	Aprendiz de sastre	Chico que trabaja con Cándido y colabora con las mujeres
Coro	Voces mixtas	Vecinos del patio	

LA REVOLTOSA

ESTRUCTURA MUSICAL DE LA OBRA

ESTRUCTURA	PERSONAJES
Preludio	Instrumental
Nº 1. Escena I y Seguidillas: <i>Al pie de tu ventana</i>	Atenodoro, Mari Pepa, Gorgonia, Soledad, Cándido, Felipe y Coro
Nº 2. Cuarteto y mutación: <i>¡Olé, olé, requeteolé!</i>	Cándido, Atenodoro, Tiberio y Mari Pepa
Nº 2. Bis y Mutación	Instrumental
Nº 3. Intermedio y conjunto: <i>Eso le pasa a las hembras</i>	Soledad y Coro
Mutación telón	Palmas del Coro y orquesta
Escena XVIII: <i>Olé, los niños con esbeltez</i>	Coro, Candelas, señá Gorgonia, Soledad, Tiberio
Guajiras: <i>Cuando clava mi moreno y baile con palmas del Coro</i>	Soledad y Coro
Nº 4. Dúo: <i>¿Por qué de mis ojos los tuyos retiras?</i>	Felipe y Mari Pepa
Nº 5. Escenas XXII y XXIII: <i>No hay nadie, adentro Nadie, van a dar las diez</i>	Gorgonia, Soledad, Encarna y Chupitos Candelas, Cándido, Tiberio y Atenodoro
Escena XXIV: <i>Esto no es vida</i>	Felipe
Escenas XXV y XXVI: <i>Lo mejor será quedarnos en completa oscuridad</i>	Felipe, Cándido, Candelas, Tiberio, Atenodoro y Coro Todos
Final	Instrumental

ARGUMENTO

Mari Pepa, una hermosa joven que acaba de instalarse en un patio de vecinos, tiene encandilados a todos los hombres de la casa. La indignación de las esposas y de las demás mujeres va en aumento al ver que, uno tras otro, caen alelados ante los encantos de la chulapa. Incluso el guarda de la finca, el serio señor Candelas, es sorprendido coqueteando con ella. Felipe, enamorado de Mari Pepa, oculta sus sentimientos. La convivencia entre los vecinos se hace cada vez más difícil, de manera que a menudo se producen altercados que enfrentan a hombres y mujeres.

En la calle, Felipe y Mari Pepa se encuentran y, en un tenso diálogo, expresan cuál sería el hombre y la mujer de sus sueños.

De nuevo en el patio de vecinos, todos están celebrando la verbena con el canto de unas guajiras. Mientras, Gorgonia, mujer madura y esposa del

sastre Cándido, trama una venganza para cada uno de los hombres convocándoles a una supuesta cita con Mari Pepa a la misma hora. Cuando los vecinos salen para ir a la verbena, los cuatro hombres alegan excusas para quedarse y atender así a la cita con la Revoltosa.

Entre todo el revuelo, Felipe y Mari Pepa se encuentran en el patio a solas y se confiesan su amor para separarse luego bruscamente.

Sirviéndose del aprendiz, Gorgonia ha hecho que coincidieran al mismo tiempo en casa de Mari Pepa cuatro de sus pretendientes, entre los cuales se encuentra Cándido. Todos llegan cautelosamente, chocan en la oscuridad, disimulan e intentan despistarse los unos a los otros. Pero Felipe los descubre dando inicio a una ruidosa pelea. Finalmente, Gorgonia revela su estratagema y todo acaba bien, con la reconciliación de los dos enamorados y el regreso al redil de los maridos descarriados.

RUPERTO CHAPÍ COMPOSITOR

(V)ILLENA, Alicante (1851 - Madrid, 1909) mostró enseguida sus extraordinarias facultades musicales, de manera que a los nueve años ya tocaba el flautín en la banda de Villena y a los dieciséis años se trasladaba a Madrid con la intención de abordar la composición. Mientras estudiaba, se ganaba la vida trabajando en los teatros, ámbito que llegaría a conocer a fondo. Pasó muchas dificultades teniendo que dormir en la calle alguna vez, pero finalmente, sus buenos resultados académicos le proporcionaron una pensión para trasladarse a Roma y luego a París, donde entró en contacto con las corrientes musicales europeas. Tuvo que simultanear los estudios con el trabajo para mantener a su familia mientras componía obras que enviaba a Madrid. Trató todos los géneros: obras sinfónicas, corales y dramáticas.

De regreso a la capital española se dedicó a producir obras para la escena, sobre todo zarzuelas entre las que se encuentran *Música Clásica* y *El rey que rabió*. Una vez consagrado como compositor indiscutible de este género, Chapí tuvo que enfrentarse a teatros, editores y empresarios por la explotación abusiva de las obras líricas, cuyos derechos perdía el compositor. Esta posición le ganó el boicot general, por lo que se vio obligado a convertirse

en empresario para dar salida a sus composiciones. Una de ellas, *El tambor de granaderos*, logró tal éxito que, con el tiempo, contribuiría a relajar el duro boicot sufrido durante tanto tiempo. Debido a estas dificultades impulsó la creación de la Sociedad General de Autores con el fin de proteger los derechos de los compositores. Su sentido de la independencia y su carácter humilde, le llevaron a renunciar a su nombramiento como académico de la Lengua y a director del Real Conservatorio de Madrid.

Junto a los libretistas Carlos Fernández Shaw y José López Silva, Chapí presentó primero *Las bravías* y luego *La Revoltosa* con mucho éxito. Pero su interés por la ópera le llevó a seguir buscando nuevos horizontes de la creación. De esta época son las óperas *Curro Vargas*, *La Odisea* o *Margarita la Tornera*.

Murió a los 58 años reconocido no sólo como un gran compositor popular, sino como persona íntegra dentro y fuera de nuestras fronteras. Dio un gran impulso a la zarzuela por la cantidad y calidad de obras compuestas en las que destaca una gran creatividad melódica y un dominio técnico del género, tanto cómico como dramático.

Ramón Casas. *Ruperto Chapí*.
Dibujo al carboncillo, s.a.
Museo de Arte Contemporáneo
de Cataluña

BIOGRAFÍAS

CARLOS FERNÁNDEZ SHAW ESCRITOR

(CÁDIZ, 1865 - Madrid, 1911) escribió su primer libro, *Poesías*, a los diecisiete años. Aunque estudió Derecho, continuó su labor literaria con la publicación de *Tardes de abril y mayo* y otras obras como *Poesía de la sierra*, *Poesías del mar* y *Poemas del pinar*. Más populares fueron sus obras teatrales como *El gatito negro* o *El alma del pueblo* y el *Romancero de los sitios de Zaragoza*.

A pesar de su reconocimiento, Fernández Shaw adquirió mayor fama como libretista de zarzuelas. Junto con el también escritor José López Silva escribió *La Revoltosa*, una de las obras maestras del género de la zarzuela, con música de Ruperto Chapí. También fue el autor de *La vida breve* de Manuel de Falla. *Las bravías*, *La venta de Don Quijote* o *La tabernera del puerto*, son algunos de sus libretos de zarzuela más popularizados. Además, presidió la Sección de Literatura del Ateneo madrileño y colaboró con *La Época*, *La Ilustración*, *El Correo* y *ABC*.

Carlos Fernández Shaw con su hijo Guillermo. Fotografía de autor anónimo, 1910. Fundación Juan March

BIOGRAFÍAS

JOSÉ LÓPEZ SILVA

ESCRITOR

(M)adrid, 1861 - Buenos Aires, 1925) se dio a conocer por su colaboración con la revista *Madrid Cómico*. Fue un dramaturgo de formación autodidacta criado en el barrio de Lavapiés, en donde se nutrió del casticismo de la época que luego trasladó a sus obras, entre las que se encuentran los poemarios *Chulaperías*, *De rompe y rasga* y *La musa del arroyo*. Enseguida se especializó en el género de la zarzuela al colaborar con Carlos Fernández Shaw en *Las bravías* de Ruperto Chapí, con el que repite al año siguiente con *La Revoltosa*, estrenada en el Teatro de Apolo. Esta zarzuela quedaría, junto con *La verbena de la Paloma*, como ejemplos magistrales del género.

También fue libretista de otras obras de Chapí como *La chavala*, *Los buenos mozos*, y *El alma del pueblo*. Colaboró, además, con Sinesio Delgado, Julio Pellicer y Carlos Arniches. Con este último escribió, entre otros sainetes y revistas, *Los descamisados*, *El coche correo* y *El amo de la calle*. A partir de 1915, en que el género chico empezó a decaer, López Silva se convirtió en empresario teatral y llegó a realizar varias giras que le llevaron hasta Argentina, donde falleció.

José López Silva.
Fotografía de F. Bixio & Cia, s.a.
Fundación Juan March

ESTA nueva propuesta escénica del Teatro de la Zarzuela de *La Revoltosa*, de Ruperto Chapí, en versión libre de Guillem Clua y dirigida por José Luis Arellano, se encuentra inscrita en el *Proyecto Zarza*, que tiene como objetivo acercar el género de la zarzuela a los jóvenes.

espacio sonoro y de la composición de varias obras teatrales y musicales entre las que cabe destacar *Fuente Ovejuna*, *El caballero de Olmedo*, *Numancia*, *¡Ay, Carmela!* y *La piel en llamas*. Es director artístico de *La Joven Compañía*, residente en el Teatro Conde Duque y actualmente dirige la Coral Polifónica de Parla.

de *Yerma* de Federico García Lorca. Durante seis años, el director español ha producido en Washington DC, además de *Yerma*, *Fuente Ovejuna* (2009), *El caballero de Olmedo* (2010), *Numancia* (2011), *¡Ay, Carmela!* (2011) y *Cabaret Barroco* (2013). Su reto es «ofrecer algo que emocione a todas las sociedades».

El director musical

David Rodríguez es una de las grandes figuras del mundo de la educación artística, involucrado en proyectos musicales y teatrales dirigidos a niños y jóvenes. De formación multidisciplinar, actualmente es director de orquesta y de coros, director de teatro y de ópera, productor y gestor cultural, además de haber sido profesor de Música en Secundaria durante muchos años. Asimismo se ha responsabilizado del

El director de escena

José Luis Arellano, de formación teatral postmoderna e hiperrealista, busca conectar a los clásicos con la actualidad, introducirlos en el presente para establecer así un diálogo con ellos. Explora también el lado personal y humano de los grandes autores en un intento de ofrecer al público otra dimensión del autor y de trascender a otros significados de sus obras. Ha obtenido el Premio Helen Hayes de Estados Unidos por su versión

El autor de la versión

La doble formación de periodista y dramaturgo permite a Guillem Clua incorporar temas de la actualidad nacional e internacional a sus obras. De esta manera, encontramos en su catálogo la reflexión política (*La piel en llamas*, *El sabor de las cenizas*), el drama épico (*Marburg*, *Invasión*), el musical (*Killer*, *Ha passat un àngel*,...), espectáculos de teatro-danza (*Muerte en Venecia*, *En el desierto*) y comedias tales como *Smiley*. En conjunto,

su obra es multidisciplinar, ecléctica, dotada de una narración sólida y estructurada que intenta siempre aproximarse al público.

La escenografía y figurinista

Silvia de Marta es Licenciada en Ciencias de la Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. Se especializó en escenografía y vestuario en Turín y en Dresde. Tiene en su haber un Máster de Teatro de la Academia Internacional de verano de la Universidad Mozarteum (Salzburgo, Austria). Es profesora de Escenografía en la Escuela Universitaria TAI.

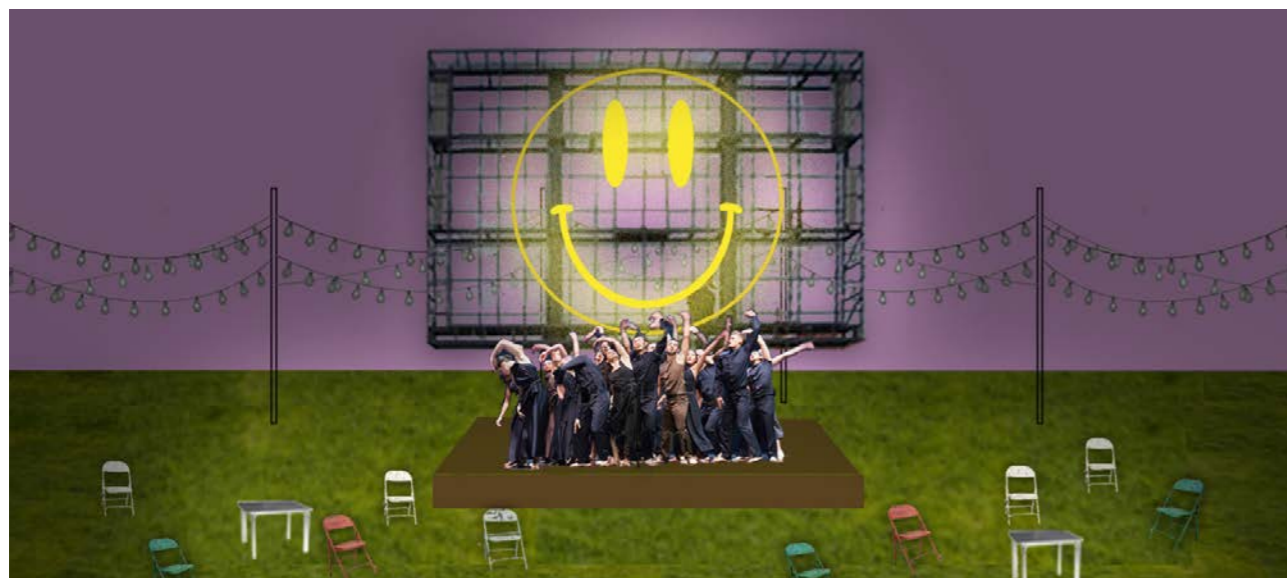
Actualmente trabaja como escenógrafa y diseñadora de vestuario en Alemania, España y Estados Unidos y colabora con José Luis Gómez, Gerardo Vera y Mario Gas, entre otras figuras del mundo del teatro.

La puesta en escena

La historia de Felipe y Mari Pepa, dos jóvenes que tras encuentros y desencuentros, celos y desconfianzas, llegarán a descubrir el gran amor que les une, es, en realidad, una historia eterna. Si el sainete original se inscribió en el casticismo del Madrid de 1897, esta nueva versión, que conserva la misma conexión con lo cotidiano y lo costumbrista, se traslada a nuestros días. Por ello puede decirse que lo popular es el aspecto más destacable de esta innovadora puesta en escena. En ella descubriremos espacios que contienen sugerencias de elementos urbanos tradicionales tales como balcones, escaleras, terrazas, fiestas, bombillas o neones, entre otros. No nos extrañemos,

pues, al observar una pradera como un gran muro de Facebook u otros elementos cotidianos de entonces y de ahora, en un intento de aproximar la época de *La Revoltosa* a nuestros días. «Los personajes pertenecen a la clase social humilde y trabajadora.

La intención del diseño de vestuario propone investigar sobre la creación de un paisaje humano popular global. Se trabaja con piezas de ropa pertenecientes al siglo XXI, pero sin intentar construir personajes, ni disfrazar, siempre muy a favor de los jóvenes actantes, cuyo conjunto final no carezca de cierto nivel teatral necesario», según palabras textuales de Silvia de Marta. En consecuencia, el diseño del vestuario se centra en lo «popular global» otorgando todo el protagonismo a los jóvenes intérpretes. Sobre todo ello, la alegre e intensa música de Chapí circula entre *La Revoltosa* original y nuestra propia experiencia de lo popular.

PROPUESTA DIDÁCTICA

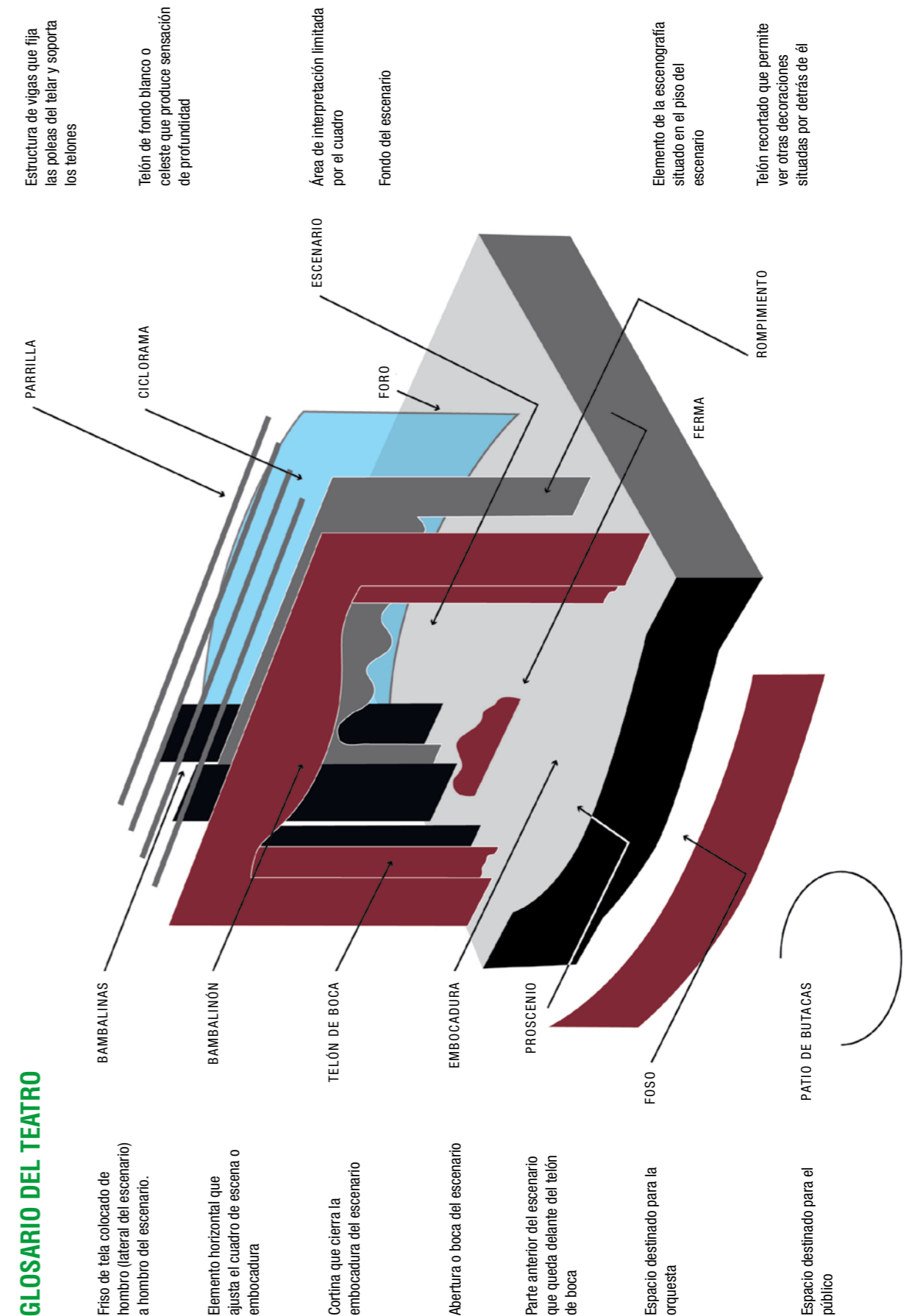
TABLA DE ACTIVIDADES

La siguiente tabla muestra el itinerario de actividades relacionadas con el Glosario, los autores o la obra que pueden trabajarse desde diferentes asignaturas. Así, el alumno tendrá que realizar actividades tan variadas como investigar, interpretar y componer música, diseñar vestuario y escenografías, dibujar, escribir un poema o reflexionar sobre aspectos éticos.

Todas las actividades se han concebido con la intención de acercar al alumno, no sólo a la obra original, sino a la propuesta escénica que presenta el Teatro de la Zarzuela. Es nuestro deseo que este planteamiento interdisciplinar ayude al profesor a guiar al estudiante en la comprensión y el disfrute de este magnífico ejemplo del género de la zarzuela.

	Actividades	Música	Educación Plástica y Visual	Lengua Literatura	Educación en valores
Glosario	1	Las profesiones del teatro y las profesiones musicales de la zarzuela	●	●	●
	2	El color de la orquesta	●	●	
	3	El vocabulario musical de <i>La Revoltosa</i>	●	●	●
	4	Vocabulario castizo	●	●	●
	5	El bordado del mantón		●	
Autores	6	Biografía de los autores	●		●
	7	Retrato psicológico y artístico de Chapí	●	●	●
Obra	8	El libreto y los personajes	●	●	●
	9	El amor romántico			●
	10	Interpretación artística del amor romántico	●	●	
	11	Estampados del tejido y composición de un tejido musical	●	●	
	12	Escenas: seguidillas	●		●
	13	Escenas: guajiras	●		
	14	La escenografía de las dos escenas		●	●
	15	Instrucciones para observar el espectáculo	●	●	●
	16	La actualización	●	●	●

GLOSARIO DEL TEATRO

GLOSARIO MUSICAL DE LA ZARZUELA

ZARZUELA

Género dramático español integrado por números musicales y de danza que se intercalan entre los diálogos. Tiene su origen en las obras cortesanías interpretadas a partir del siglo XVII en el pabellón del Palacio de la Zarzuela de Madrid. Recoge aspectos de la tradición popular española.

COPLA

Cualquiera de los diversos tipos de estrofa española con número de versos y rima que datan del siglo XIX. En general, una estrofa de cuatro versos octosilabos.

CORO

Número de la zarzuela escrito para agrupación vocal integrada por voces mixtas. Al coro se le encomiendan los personajes corales tales como el pueblo o un grupo numeroso de personas con identidad propia. El compositor organiza libremente la intervención de las seis voces masculinas y femeninas que lo integra.

SEGUIDILLAS

Forma poética española que consta de una o más estrofas de 4 o 7 versos con la siguiente distribución: 7575 o 7575575. Como pieza musical surge a partir de 1600.

ROMANZA

Aria que canta un solista acompañado de la orquesta. A través de esta pieza, el personaje expresa sus emociones de manera sencilla y romántica.

PRELUDIO

Pieza instrumental que introduce la zarzuela con la presentación de los temas más destacados a la vez que centra la atención del público.

CUARTETO

Número concertante en el que intervienen cuatro solistas acompañados por la orquesta.

DÚO

Pieza concertante en forma de diálogo interpretada por dos solistas acompañados de la orquesta.

FINAL

Número concertante interpretado por varios solistas en el que la tensión dramática se elabora y se resuelve para dar paso al fin del acto o de la obra.

GUAJIRAS

Canción tradicional originaria de Cuba que contiene elementos españoles y combina los compases de 3/4 y 6/8.

INTERMEDIO

Pieza instrumental que introduce el segundo o tercer acto de la zarzuela.

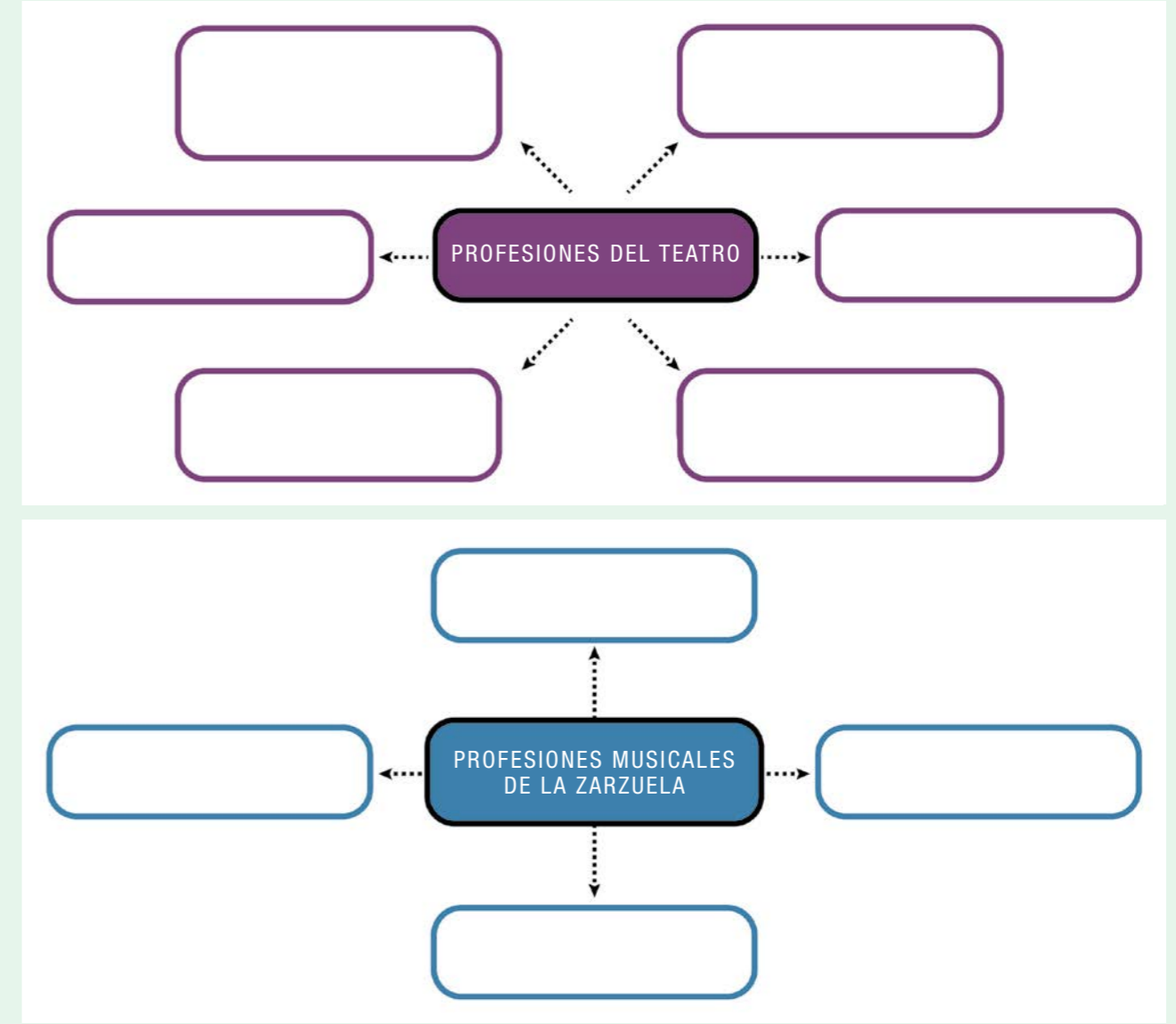
GLOSARIO. ACTIVIDADES

Este conjunto de actividades en torno al Glosario recoge diferentes aspectos: 1. vocabulario relativo a las profesiones del teatro y de la zarzuela; 2. vocabulario musical referido a *La Revoltosa*; 3. vocabulario castizo y 4. el bordado del mantón de Manila.

1. Las profesiones

Las profesiones que se dan cita en la zarzuela son enormemente variadas, de manera que este espectáculo es el resultado del trabajo en equipo de numerosos artistas y técnicos. Con el fin de conocer algunas de ellas y familiarizarnos con este vocabulario te proponemos la siguiente actividad:

Construye la familia de las profesiones del teatro teniendo en cuenta que cada cajón debe contener las que sean afines. Haz lo mismo con las profesiones musicales que intervienen en la zarzuela. Investiga cada una de ellas y completa. Una vez lo tengas, adjunta la función que cada profesional desempeña.

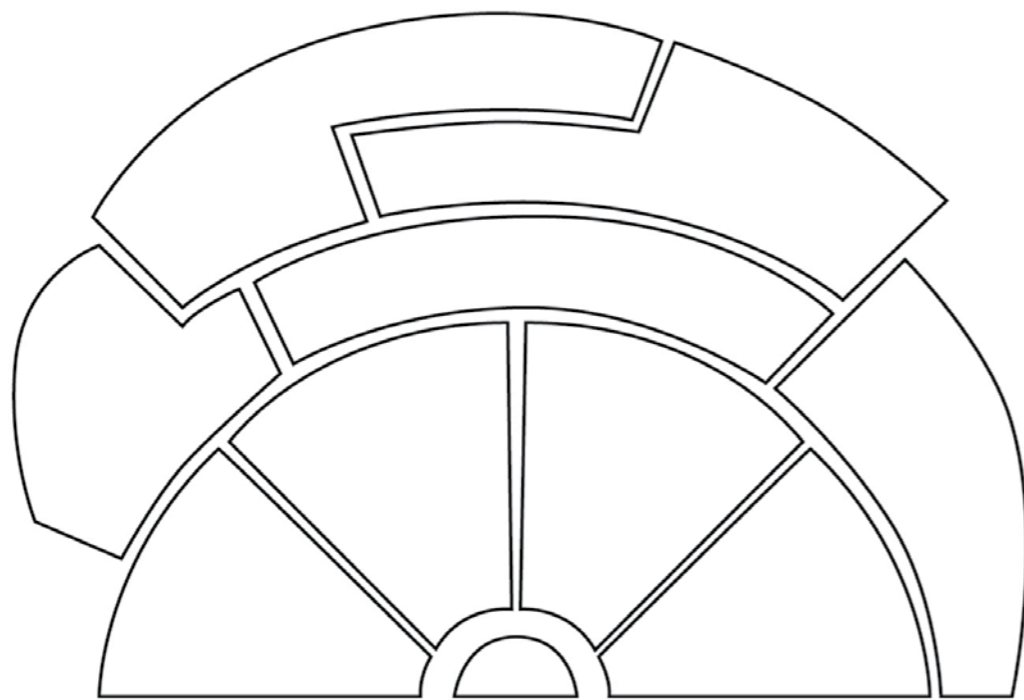

2. El color de la orquesta

El timbre o color es la cualidad del sonido que nos permite distinguir unos instrumentos de otros.

Juguemos un poco con los colores de la orquesta:

Observa el esquema gráfico de la colocación de la plantilla de la orquesta. Asocia un color a cada familia de instrumentos teniendo en cuenta su sonoridad y el material con el que están contruidos. Puedes diferenciar los tipos de cada familia con distintas tonalidades del mismo color. Completa la leyenda de colores referida a las familias de instrumentos y sus tipos y luego comienza a trabajar el esquema gráfico. También puedes dibujar un instrumento en cada sección.

☐ DIRECTOR	☐ VIENTO MADERA	☐ CUERDA FROTADA
☐ PERCUSIÓN	☐ VIENTO METAL	☐ CUERDA PULSADA Y PERCUTIDA

3. El vocabulario musical de *La Revoltosa*

Observa el vocabulario musical de esta zarzuela que aparece dispuesto en torno a un violín en el capítulo *Glosario musical de la zarzuela*.

● VER GLOSARIO MUSICAL DE LA ZARZUELA, PÁGINA 26

Selecciona y distribuye los términos en las siguientes tablas atendiendo al criterio que los clasifica, ya sean partes vocales o instrumentales o bien piezas tradicionales procedentes del folclore popular.

Números vocales de la zarzuela	Números instrumentales de la zarzuela	Formas musicales tradicionales presentes en <i>La Revoltosa</i>

Tendrás que leer con atención cada explicación.

4. El vocabulario castizo

El término «castizo» o «costumbrista» se refiere a lo que es típico y genuino, en este caso, de Madrid. Puede ser castizo el lenguaje –por su vocabulario específico–, las costumbres, el vestuario, la comida, la arquitectura o la música entre otros aspectos. Te proponemos una actividad que incluye tres de ellos: el lenguaje, la arquitectura y el vestido.

Busca tres sinónimos de «chulapo/a».

Describe una «corrala». Busca información sobre este tipo de arquitectura y realiza un dibujo detallado.

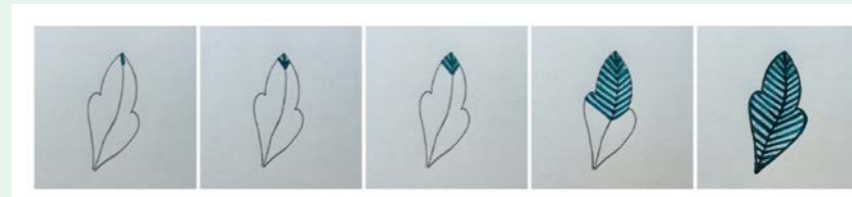
Investiga el origen del «mantón de Manila» y contesta a las siguientes preguntas:

- ¿De qué país procede y dónde se encuentra?
- ¿Qué es un mantón?
- ¿Cómo se llamaba el transporte que los traía?
- ¿Qué recorrido hacía y en qué época?
- ¿Qué otros productos se traían?
- ¿Qué aportó España al mantón?
- ¿En qué festividades pueden verse mantones de Manila en Madrid hoy en día?

5. El bordado del mantón

El mantón de Manila es una pieza fundamental de la vestimenta castiza femenina que se caracteriza por sus excelentes bordados. Existen variados tipos y diferentes grados de complejidad. Con pequeñas puntadas, distintas direcciones y colores de hilos, se forma el dibujo rellenando el interior del contorno de forma uniforme y completa. En las siguientes imágenes podrás ver cómo se va construyendo paso a paso.

Investiga primero los motivos típicos que pueden observarse en este lujoso complemento.

Realiza un diseño personal de un elemento sencillo, y si te animas, prueba con un conjunto floral.

Trabaja en tu dibujo con los colores que vas a emplear en el bordado. Es recomendable que al aplicar el color lo hagas con pequeños trazos y marcando la dirección de las futuras puntadas.

Elige el color de la tela que combine mejor con el diseño y, en un trozo de 20 x 20 cm, calca el dibujo incluyendo los trazos que te servirán de guía.

Haz acopio del material necesario: tela, aguja, dedal e hilos de algodón de colores para que puedas empezar a bordar. No olvides pedir consejo a tus abuelas, que estarán encantadas de ayudarte.

LOS AUTORES. ACTIVIDADES

Estas actividades se centran en investigar, recoger y elaborar información, así como en realizar un retrato psicológico y artístico del compositor.

6. Biografía de los autores

Con el fin de conocer la biografía de los autores, qué aportaron a la zarzuela y cuáles fueron algunas de sus obras, ved los siguientes vídeos sobre la figura de Ruperto Chapí. Mientras tanto, tomad notas para completar el cuadrante que aparece a continuación.

<http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/04/01/551ae64922601dcf368b457b.html>

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-selecrupertoch-api3min-1/3146886/>

BIOGRAFÍAS	Fechas de nacimiento y muerte	Lugar (ciudad, país)	Hechos destacables de su vida	Obras	Aportaciones musicales y literarias
Ruperto Chapí					
Carlos Fernández Shaw					

Podéis terminar de completarlo con los datos que obtengáis de una lectura en voz alta de las biografías sobre Ruperto Chapí –el compositor– y Carlos Fernández Shaw –el libretista– que realizará tu profesor. Contrastad con vuestros compañeros la información recogida. También podéis leer directamente las biografías que aparecen en el apartado de *Los Autores*.

● VER APARTADO DE LOS AUTORES, PÁGINA 14

Ramón Casas.
Carlos Fernández Shaw.
Dibujo al carboncillo, s.a.

Ruperto Chapí.
Fotografía de autor
anónimo, s.a.

7. Retrato psicológico y artístico de Chapí

Una vez que hayas recogido información sobre la figura de Ruperto Chapí, trata de describir su carácter con el fin de realizar un retrato psicológico de este compositor. Busca entre los siguientes términos algunos que te ayuden en esta tarea:

honestidad, cobardía, justicia, astucia, magnanimidad, crueldad, humildad, egoísmo, generosidad, honorabilidad, lealtad, firmeza de carácter, voluntad, pereza, vileza, tenacidad, discreción...

Redacta dos párrafos: uno para el retrato psicológico y el otro, para expresar tu opinión personal sobre cómo crees que solucionó algunas de las situaciones difíciles de su vida.

Define el carácter del compositor con términos descriptivos de su psicología y de su dimensión humana.	Opinión personal sobre cómo solucionó algunas de las dificultades de su vida.

Da forma y color a su personalidad realizando un retrato con la técnica del pastel. Utiliza a tu compañero como modelo en posición tres cuartos y, sobre unos trazos iniciales, construye el rostro del autor en base a la opinión que te has forjado de él.

LA OBRA. ACTIVIDADES / PERSONAJES Y ARGUMENTO

Este grupo de actividades exige de los alumnos: 1. conocer el argumento y a los personajes; 2. reflexionar sobre modelos de amor romántico existentes hoy día como medio de socialización preventiva de la violencia de género y 3. interpretar y componer un fragmento musical.

8. El libreto y los personajes

Leed el argumento de *La Revoltosa* en grupos de tres alumnos y tomad datos para elaborar un esquema de la historia en cinco apartados. Mientras uno lee, otro se preocupa de anotar personajes y señalar las relaciones que existen entre ellos y, el tercero, puede anotar los hechos.

● VER EL ARGUMENTO, PÁGINA 13

Personajes	Relaciones entre ellos	Hechos

Realizad un organigrama de los personajes partiendo de su descripción psicológica, lo que os ayudará a diseñar los signos que expresen las relaciones entre ellos. Utilizad la tabla de personajes que aparece en esta guía, así como algunos de los ejemplos de signos que aparecen a continuación:

● VER APARTADO LOS PERSONAJES, PÁGINA 11

9. El amor romántico

Aunque al principio no se atreven a manifestarlo, Felipe y Mari Pepa, los personajes principales de esta zarzuela, están enamorados. El suyo es un amor intenso y romántico.

Explicad qué tipo de sentimientos o emociones experimentan ambos personajes a lo largo de la obra hasta que se confiesan su amor. Trabajad en parejas recogiendo vuestras anotaciones a partir de la visualización de la obra:

https://www.youtube.com/watch?v=_NEHrPMkjoM

Observad también el comportamiento de otras parejas de este sainete, por ejemplo Gorgonia y Candelas. ¿Qué tipo de relación mantienen estos personajes? ¿Qué diferencias observáis entre ambas parejas (Felipe-Mari Pepa y Cándido-Gorgonia)?

Reflexionemos ahora sobre el amor romántico en la realidad: ¿qué ingredientes debe tener?, ¿qué valores en la pareja?, ¿qué cosas te gustan de él o de ella?, ¿te gusta que te controle? o ¿te gusta tener tu espacio personal para relacionarte con otras personas, tener otras amistades?

Seleccionad entre los términos siguientes los que creáis que describen mejor vuestra idea de pareja ideal. Añadid un comentario que concrete dicho modelo. Haced esta tarea individualmente.

pasional igualitario/a generoso/a agresivo/a divertido/a dominante solidario/a empático/a violento/a celoso/a amable firme irascible fuerte autoritario/a ingenioso/a excitante abusivo/a poderoso/a equilibrado/a seguro/a de sí mismo/a impositivo/a comprensivo/a sumiso/a manso/a atractivo/a romántico/a emocionante rudo/a bueno/a dulce brusco/a sexy controlador/a despreciativo/a valiente fiel ingenioso/a dulce amable...

Definición de pareja ideal

Elabora ahora dos listas con esos mismos términos y los que hayas añadido y colócalos en la casilla que os parezca más adecuada para concretar los perfiles de persona en cada propuesta.

Compara ambos perfiles y reflexiona sobre qué pareja prefieres a tu lado.

Amor romántico o ideal basado en relaciones igualitarias. Nuevos modelos de masculinidad y feminidad	Relaciones no igualitarias basadas en dominancia/sumisión, poder/debilidad. Modelo de maltratador/a

Imagina que contemplas una situación de violencia verbal o física entre una pareja ¿qué crees que podemos hacer los que rodeamos al maltratador/a y a la víctima? En grupos de tres personas, elaborad diferentes estrategias que frenen o neutralicen estos comportamientos.

10. Interpretación artística del amor romántico

LA MÚSICA

Observad con atención el dúo que cantan Felipe y Mari Pepa:
<https://www.youtube.com/watch?v=nTBCInmbbyA>
 Es el de más intensidad emocional de *La Revoltosa*.

Dividid luego la clase en dos grupos: los chicos harán el papel de Felipe y las chicas el de Mari Pepa. Aprended este fragmento con ayuda del profesor y tratad de lograr una buena interpretación vocal y dramática. Una vez que lo dominéis, cantadlo sobre la grabación.

Dúo Felipe y Mari Pepa

Ruperto Chapí
Arr. Isabel Domínguez

Muy apasionado

Mari Pepa: ¡Ay, Fe-li-pe de mi al - ma!... ¡Si con-ti-go so-la men-te yo so ña - ba!...

Felipe: - - - - -

5 *muy apasionado*

¡Ma - ri Pe-pa de mi vi - da!... ¡Si tan so lo en ti pen - sa-ba no-chey dí - a!

9 *Allegro animato*

¡Mí-ra-mea sí! ¡Pa-que vea tu al - ma le-

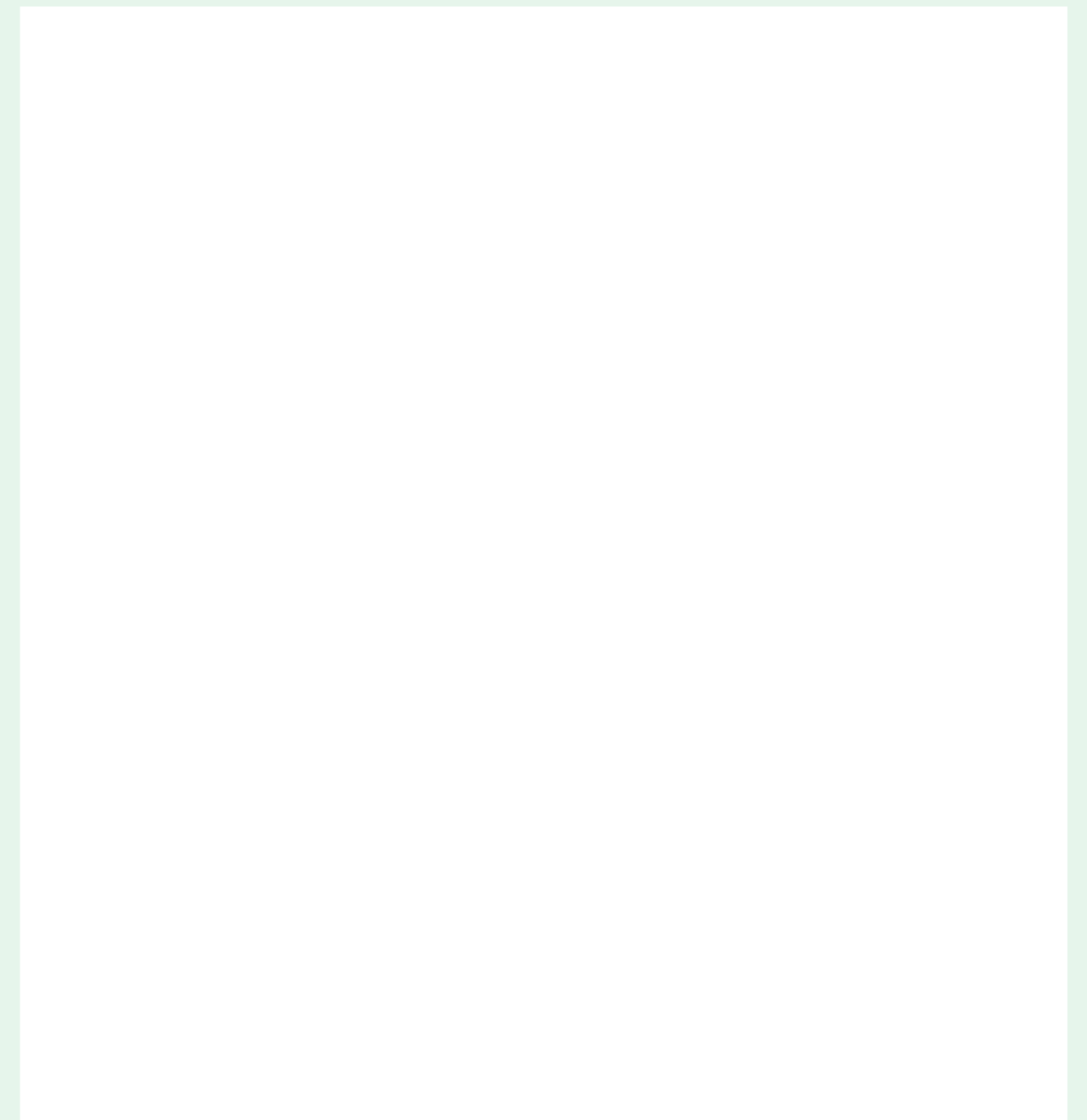
14 ¡Mí-ra-mea-sí! ¡Pa-que vea tu al - ma le-

yen-doen tus o - jos y se-pa se - rra-no que pien-sas en mí!...

yen-doen tus o - jos y se-pa se - rra-na que pien-sas en mí!...

LA PLÁSTICA

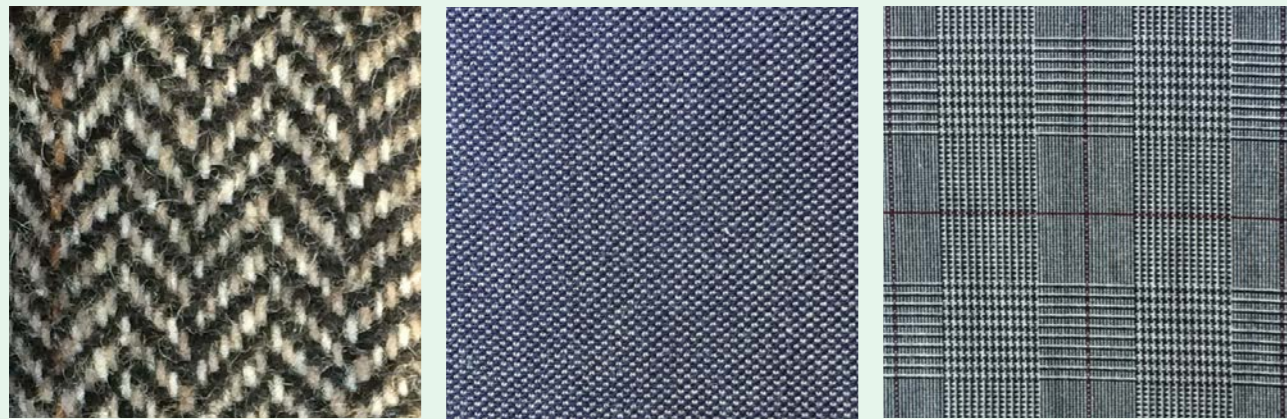
Realiza una composición abstracta con la técnica del collage en la que representes lo que significa para ti el amor ideal. Evita hacer uso de elementos estereotipados, como corazones y flores, y céntrate en transmitir plásticamente esta idea y aquellos conceptos trabajados en la actividad anterior que te hayan llamado la atención. Antes de empezar, piensa y define el tipo de formas, colores y materiales que sintonicen mejor con aquello que quieras expresar.

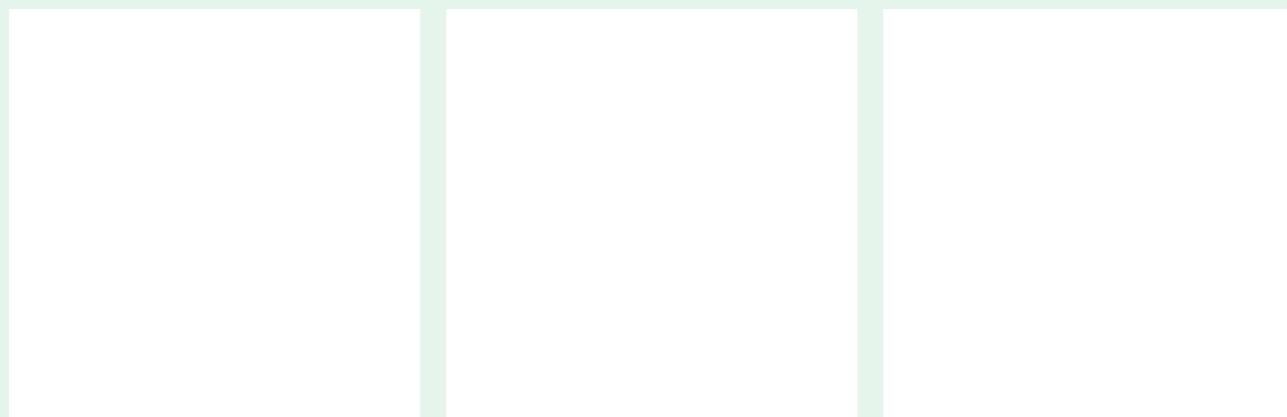
11. Estampados del tejido y composición de un tejido musical

ESTAMPADO DEL TEJIDO DEL VESTUARIO

Todo diseñador de moda que se precie tiene en cuenta todos los aspectos que envuelven la creación de sus diseños, incluso el estampado de los tejidos, aspecto definitivo para cualquier tipo de vestuario que se lleve a escena. Realiza una investigación sobre diferentes estampados, identifica los ejemplos que se presentan a continuación y ponle nombre:

Selecciona tres estampados de pata de gallo que más te hayan gustado y pega una muestra en cada uno de los huecos.

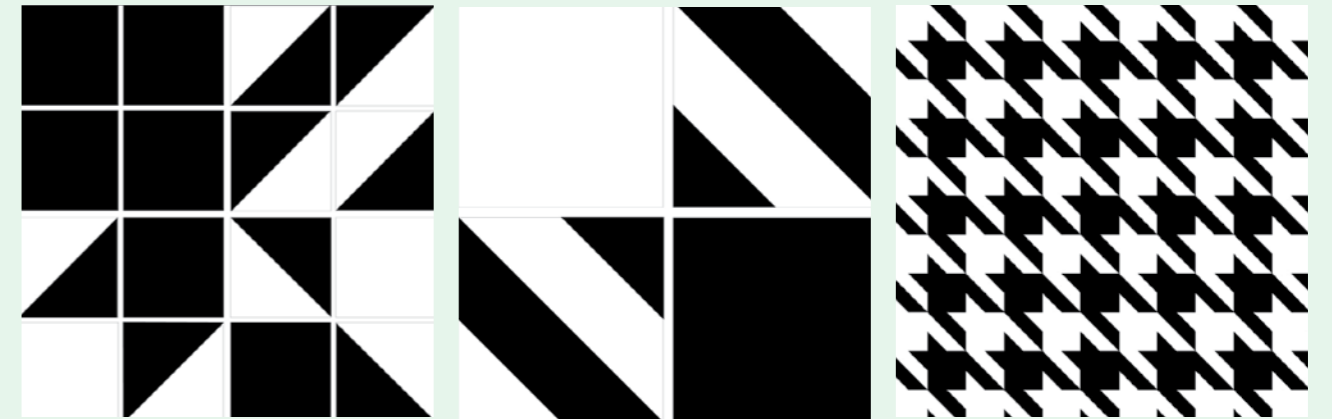

Contesta a las siguientes preguntas:

- 1 · ¿Podrías decir qué características tienen en común?
- 2 · ¿Te recuerdan algún contenido trabajado en esta o en otra asignatura?

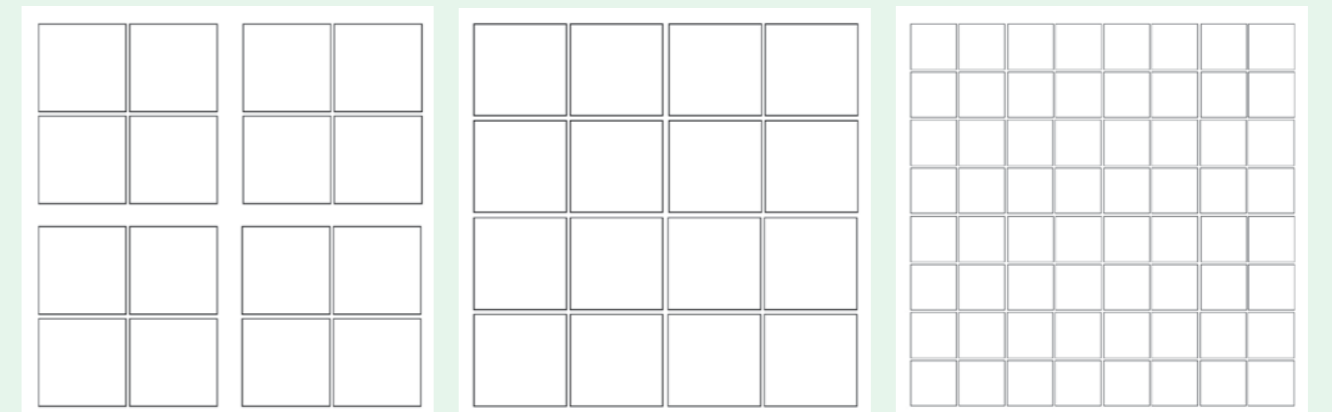
Una composición artística en la que aparece un elemento que se repite sucesivamente recibe el nombre de *red modular* y el elemento repetido se conoce como *módulo*. En la presente actividad te proponemos que diseñes un estampado de tejido poniendo en práctica estos conceptos.

Observa cómo se ha realizado la siguiente imagen, estudia los cuadrados blancos y negros, su disposición y cómo se combinan para generar una red modular. A la izquierda se plantean varias opciones, en el centro se combinan dos de ellos y a la derecha se repite el módulo central.

Realiza varios planteamientos en una hoja de cuadritos. Primero prueba con ideas como las que se presentan a la izquierda y cuando tengas varias, empieza a combinarlas como se muestra en el centro.

Presenta a tu profesor tres módulos y proponle el que más te guste. Una vez elegido, crea una composición con el diseño y desarrolla el conjunto en los siguientes recuadros:

EL TEJIDO MUSICAL

Ahora que has trabajado con estampados y tejidos en Plástica, hagamos lo mismo pero con la música. El tejido de la música recibe el nombre de «textura musical» que se confecciona a base de la superposición de melodías o «hilos melódicos». Diseña un breve motivo original que nos sirva de base a modo de ostinato, es decir, un «módulo» que se repita incesantemente formando un bajo de acompañamiento. Utiliza la escala pentatónica de do (do - re - mi - sol - la). Después podréis improvisar sobre ese acompañamiento una pequeña melodía y obtendréis un tejido o textura de melodía acompañada. He aquí un ejemplo de «bajo ostinato».

XILÓFONO

LA OBRA. ACTIVIDADES / ESCENAS

Este grupo de actividades plantea a los alumnos:

- 1 · La interpretación de dos fragmentos de números musicales que integran esta zarzuela.
- 2 · El diseño escenográfico de la escena.

● VER APARTADO ESTRUCTURA MUSICAL DE LA OBRA, PÁGINA 12

12. Seguidillas

En la primera escena puede verse a los vecinos en el patio. Mientras las mujeres cuelgan adornos para la verbena, los hombres juegan a las cartas. Atenodoro templó su guitarra y comienza a cantar unas seguidillas. Observad lo que ocurre en esta escena y lo que se dicen unos a otros:

<https://www.youtube.com/watch?v=dS1-97RmlOE>

Aprended la melodía con ayuda del profesor e interpretadla a dos voces:

Seguidillas *Al pie de tu ventana*

Ruperto Chapi
Arr. Isabel Domínguez

Voz

Voz

Piano

Voz

Voz

Pno.

Voz

Voz

Pno.

Voz

Voz

Pno.

Voz

Voz

Pno.

Consulta en el glosario musical la definición de «seguidilla» (ver *Glosario musical de la zarzuela*). Utiliza ese tipo de copla y rima para para escribir una estrofa original sobre un tema romántico o humorístico. Recuerda la alternancia de versos y la rima: 7a 5b 7c 5b Después, leed en voz alta cada copla de seguidilla y seleccionad la mejor.

13. Guajiras

En esta escena, los vecinos también están en el patio escuchando cómo Soledad canta unas guajiras. Ella alterna el canto con el baile mientras los vecinos –el coro–, la acompañan con palmas.

Aprende tú también a acompañar la guajira con este fragmento de palmas que Chapí introduce en el baile de Soledad. Observa que este arreglo es para xilófonos, por lo que tendrás que dividílos en tres grupos. Se trata de conseguir un ajuste perfecto entre las palmas y los instrumentos en esta alternancia de compases entre el 3/4 y el 6/8 que surge de la diferente acentuación del compás.

Guajiras

Ruperto Chapí
Arr. Isabel Domínguez

The musical score is divided into three systems. The first system, labeled 'Palmas', shows the palm rhythm in 6/8 time, with the alto xylophone (Xilófono contralto) playing a melody in 3/4 time and the bass xylophone (Xilófono bajo) playing a bass line. The second system, starting at measure 6, shows the palm rhythm continuing, with the alto xylophone (Xil. ctrl.) and bass xylophone (Xil. bajo) playing their respective parts. The third system, starting at measure 11, shows the palm rhythm continuing, with the alto xylophone (Xil. ctrl.) and bass xylophone (Xil. bajo) playing their respective parts.

14. La escenografía de las dos escenas

Después de haber estudiado las partes de un teatro, conocido a los profesionales que dan forma a un espectáculo y los aspectos que tienen que ver con él, vamos a profundizar especialmente en el diseño de la escenografía.

● VER GLOSARIO DEL TEATRO, PÁGINA 25

● VER ACTIVIDAD 1. LAS PROFESIONES DEL TEATRO, PÁGINA 27

Ponte en la piel del escenógrafo modelando el espacio escénico con el decorado de telones, fermas y rompimientos. En la actividad 4. Vocabulario castizo dibujaste una corrala. Aprovecha ese boceto, adáptalo a la escenografía y elige entre las siguientes ideas para presentar tu propuesta de diseño al profesor.

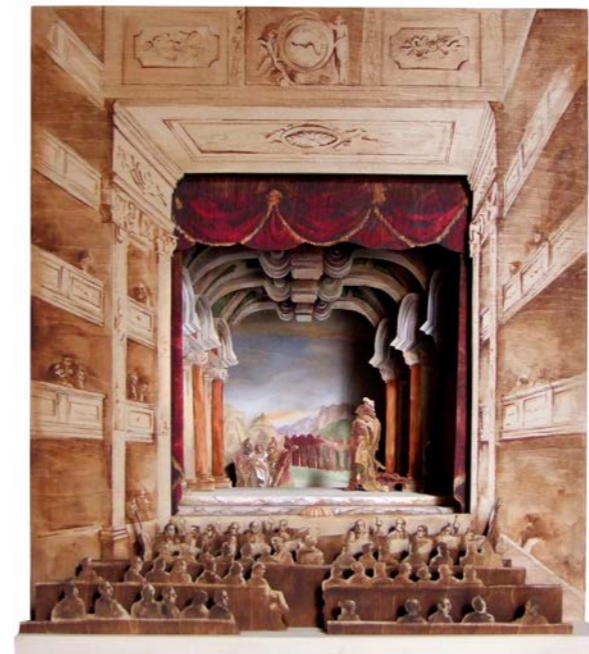

Observa que en cada uno de los ejemplos se manifiesta la tridimensionalidad espacial de forma diferente. En la primera imagen la estructura se despliega como un libro con elementos en *pop-up*, en la segunda se combinan figuras planas y volumétricas de distintas alturas en un pequeño cubículo, y en la tercera los telones se distribuyen hacia el fondo, separados y exentos, quedando sujetos en la base.

Estudia qué partes de tu dibujo van a ir en los distintos niveles de profundidad determinando el número que serán necesarios. Según el modelo que hayas elegido para representar la escena, piensa en los elementos que vas a utilizar: telones, rompimientos, fermas ... y crea plantillas de los dibujos.

Busca los materiales más apropiados. Por un lado, cartón fino y/o cartulina para la estructura de base y, por otro, papeles, dibujos, pinturas para los aspectos decorativos.

Calca las plantillas sobre el material definitivo, corta, construye la estructura y, por último, pinta y da forma al conjunto final.

ACTIVIDADES POSTERIORES AL ESPECTÁCULO

Este grupo de actividades propone al alumno ponerse en el lugar de los creadores del espectáculo para realizar, al igual que ellos, un ejercicio de creación literaria, plástica y musical basado en la actualización de la obra original a modo de pequeño proyecto.

A menudo, al representar obras clásicas de siglos pasados, los directores de escena deciden cambiar el período histórico en el que éstas originalmente se desarrollan desplazando la acción a una época más o menos actual. A este proceso se le denomina «actualización». Implica realizar una adaptación literaria del texto y, a veces, en el caso de la ópera o de la zarzuela, de fragmentos de la música. La escenografía y el vestuario deben mostrar el espacio, el tiempo y el vestuario de la época escogida.

15. Instrucciones para observar el espectáculo

Cuando vayas a ver *La Revoltosa* debes fijarte en los siguientes aspectos para anotar después lo que te haya parecido más destacable de cada apartado:

Dimensión teatral	Anotaciones
Telones y fermas	
Atrezzo o utilería	
Efectos de la iluminación y posición de ésta	
Elementos proyectados	
Época y estilo del vestuario	
Otros aspectos que te hayan llamado la atención	

Dimensión musical	Anotaciones
Observa las indicaciones del director de orquesta y a los instrumentistas	
Distingue las diferentes voces y la calidad de cada una	
Pon atención a la interpretación dramática	
Observa el ajuste de la orquesta y los cantantes	
Otros aspectos que te hayan llamado la atención	

Una vez hayáis visto *La Revoltosa*, completad el cuadro en parejas para ayudaros a recordar.

16. La actualización

Esta actividad consiste en diseñar un proyecto final sobre *La Revoltosa*. Se abordarán aspectos musicales y artísticos y ambas partes deberán estar trabajadas en la misma línea de creación. Es recomendable definir una idea o concepto en el que se base la propuesta de actualización, aquello que queráis expresar como diferente, teniéndolo siempre presente en todo el desarrollo del proceso.

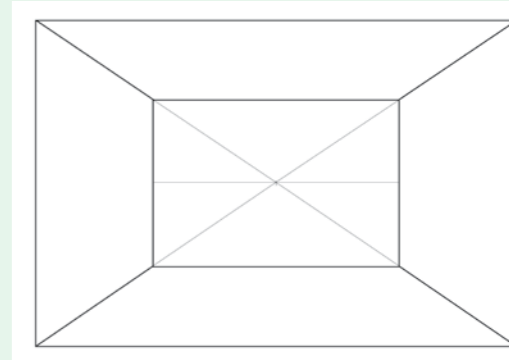
LA ESCENOGRAFÍA Y EL VESTUARIO

En grupos de cinco estudiad una posible actualización de esta zarzuela diferente de las que habéis visto. Una vez elegida la época y definido el concepto en el que se basará, realizad un planteamiento por escrito en el que se describa dónde y en qué época se va a desarrollar la acción.

● VER APARTADO DE LA PUESTA EN ESCENA, PÁGINA 20

Representa la escena en Perspectiva Cónica teniendo en cuenta los planteamientos definidos previamente en grupo. Incluye diferentes telones y utilería acorde con la época que habéis decidido trabajar y presenta tu diseño al resto de tus compañeros. Utiliza un esquema similar al de la derecha.

Haced una puesta en común constructiva y seleccionad de cada modelo los elementos más acertados. Entre todos, elaborad un único diseño que aglutine los aspectos que hayáis determinado, utilizando la técnica gráfica que mejor encaje con la propuesta final.

LA MÚSICA

Una vez tengáis el planteamiento escénico, vamos a ocuparnos de la música que debe ilustrar la actualización que habéis planteado. Para comenzar, estudiad el comienzo del *Preludio*, que puede servir como inicio y ejemplo de la nueva pieza que vais a componer con ayuda del profesor:

XILÓFONO

Improvisad diseños breves en la misma escala y enlazadlos unos a otros. Utilizad el fragmento del *Preludio* como pequeño estribillo que alterne con vuestras improvisaciones. De entre éstas, seleccionad las mejores y enlazadlas. Una vez tengáis una melodía adecuada a vuestra idea de escenografía, cread un bajo como base de acompañamiento. Finalmente, independizad vuestra pieza del fragmento del *Preludio* de Chapí y utilizadla para ilustrar la escenografía que habéis diseñado.

GLOSARIO

PROFESIONES DEL TEATRO

PROFESIONES MUSICALES DE LA ZARZUELA

EL VOCABULARIO CASTIZO

Sinónimos de chulapo/a: chulo, majo, chispero.

EL MANTÓN DE MANILA

1 · ¿De qué país procede y dónde se encuentra?

Manila es la capital de Filipinas, país de donde procede el mantón. Se encuentra en el Sudeste Asiático, en el océano Pacífico.

2 · ¿Qué es un mantón?

Es un pañuelo grande cuadrado, bordado con flores de color y rematado con flecos largos. Lo llevaban las mujeres sobre los hombros como abrigo o adorno.

3 · ¿Cómo se llamaba el transporte que los traía?

«Nao de China» o «Galeón de Manila».

4 · ¿Qué recorrido hacía y en qué época?

La vía comercial Manila-Acapulco-Manila se abrió en 1565 y continuó en funcionamiento durante dos siglos y medio, hasta 1815. Fue una de las rutas comerciales más largas de la historia.

5 · ¿Qué otros productos se traían?

Espicias, telas, porcelanas, marfil, lacas, muebles y muchos más objetos que luego se llevaban a Veracruz (México) de donde salían con destino a España y a otros países de Europa.

5 · ¿Qué aportó España al mantón?

Los flecos.

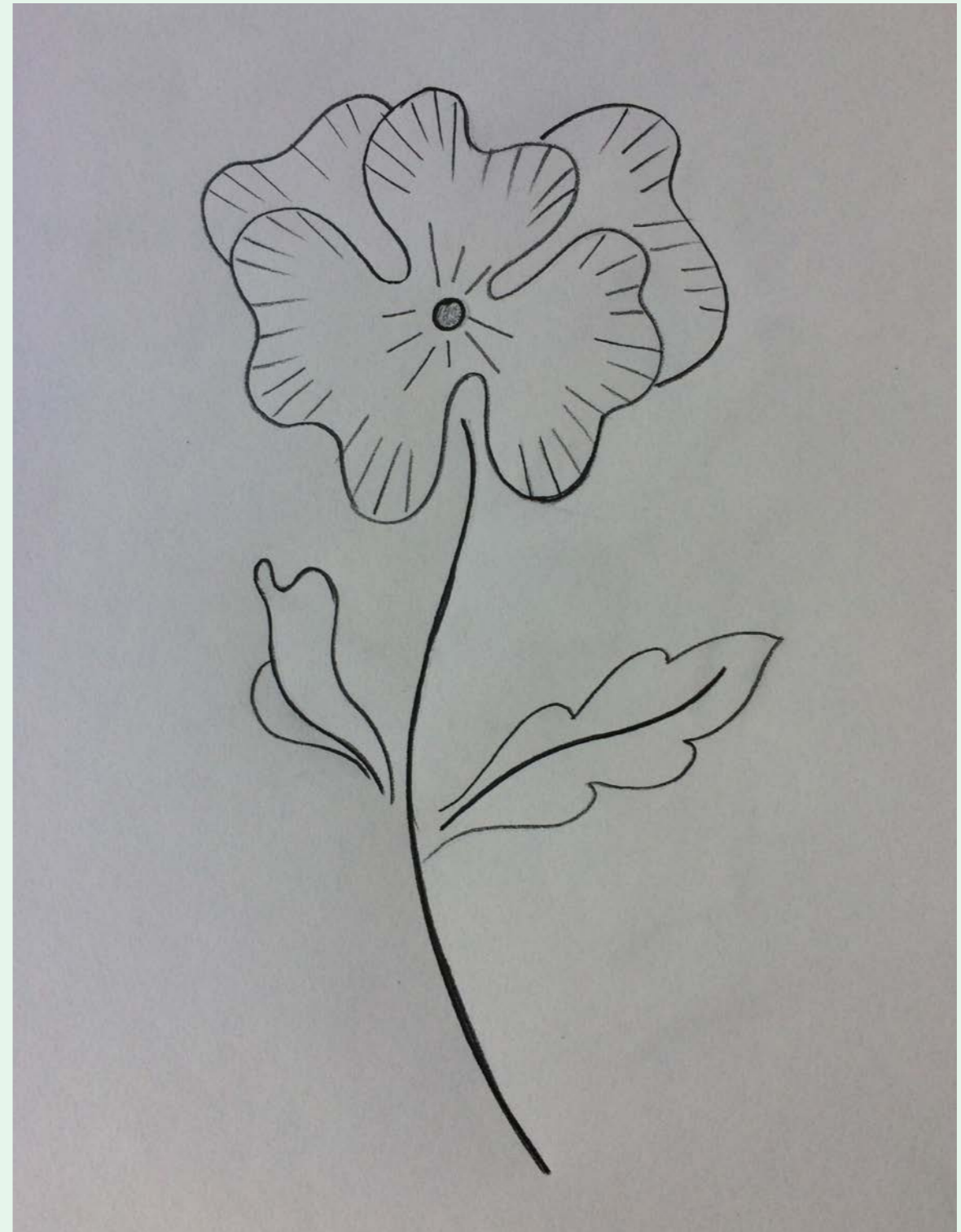
6 · ¿En qué festividades pueden verse mantones de Manila en Madrid?

Los días festivos de San Isidro y de la Virgen de la Paloma, días de verbena.

EL BORDADO

Posible propuesta de diseño:

LA OBRA / PERSONAJES Y ARGUMENTO

Esquema del argumento en cinco puntos:

- 1 · Enfrentamiento de Mari Pepa, como nueva vecina de la corrala, con las vecinas enceladas.
- 2 · Los maridos abordan a Mari Pepa y ella coquetea con ellos.
- 3 · Dúo de Mari Pepa y Felipe en el que se declaran su amor.
- 4 · Trampa que tienden las mujeres a los maridos.
- 5 · Desenlace y final en el que se descubre el engaño y Mari Pepa y Felipe se encuentran definitivamente.

ESTAMPADOS DEL TEJIDO

Respuestas a las preguntas:

- 1 · La repetición de un elemento.
- 2 · Los módulos y composiciones modulares. La repetición también se trabaja en matemáticas, música y literatura.

Nota: Se adjunta modelo para los alumnos que no desarrollen la actividad y necesiten completar el patrón de chulapo.

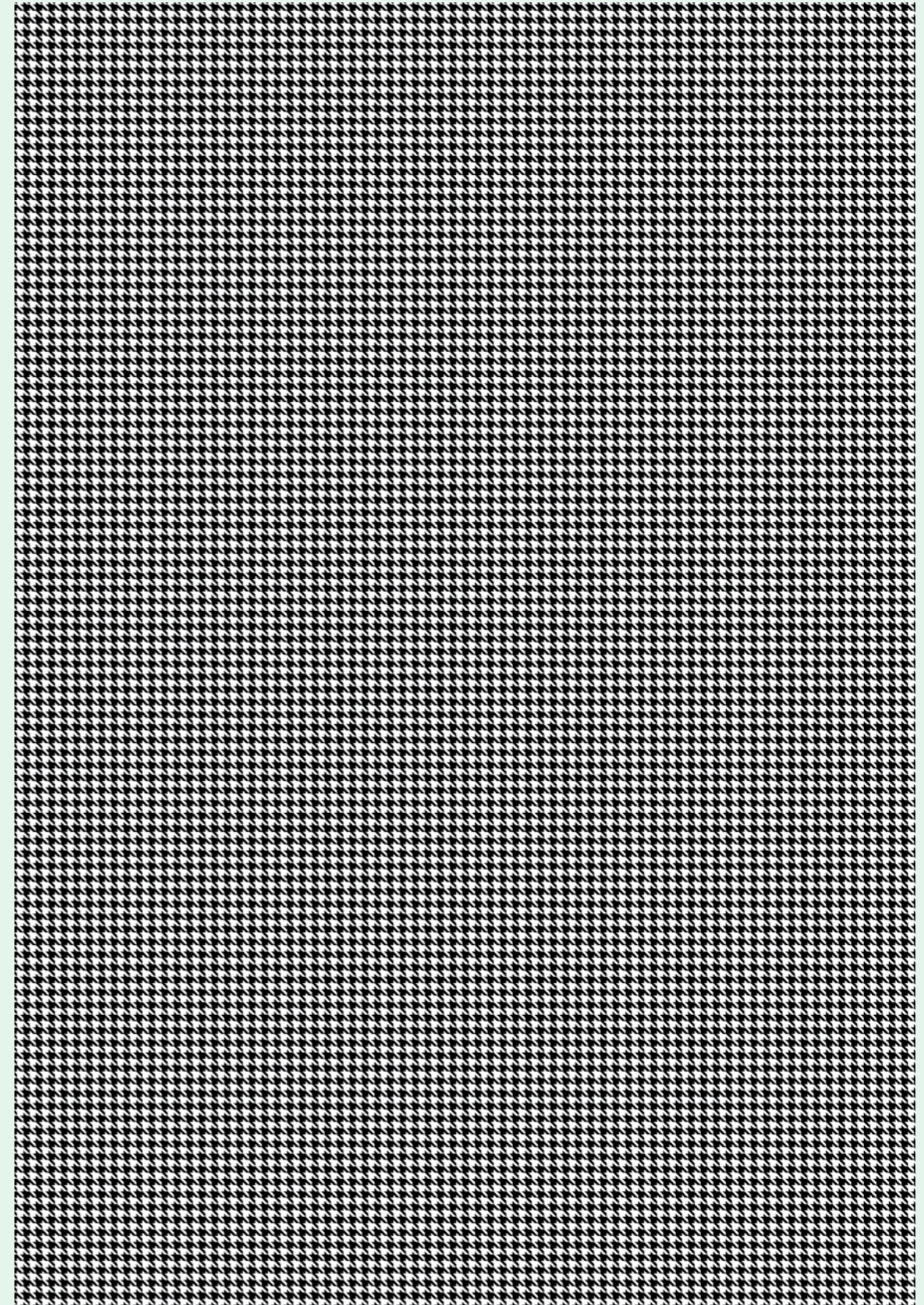
BIBLIOGRAFÍA

ROGER ALIER. *La Zarzuela*. Barcelona, Ma non troppo, 2002

DON MICHAEL RANDEL (Editor). *Diccionario Harvard de música*. Madrid, Alianza Diccionarios, 1997

JOSÉ LUIS TEMES. *El Siglo de la Zarzuela*. Madrid, Siruela, 2014

VV.AA. IDEALOVE&NAM, *Socialización preventiva de la violencia de género*. Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015

TEATRODELAZARZUELA.MCU.ES

Síguenos en

