

Le Cinesi

CUADERNO
DIDÁCTICO

Le
Cinesi

Coordinación

Departamento de actividades pedagógicas

Textos

Celia Lumbreras

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.

Duración aproximada: 60 minutos

NIPO: 035-17-014-4

Los iconos de la propuesta didáctica han sido realizados por Freepik (www.flaticon.com)

TEATRO MUSICAL DE CÁMARA

LE CINESI

(LAS CHINAS)

ÓPERA LÍRICA EN UN ACTO

MÚSICA DE MANUEL GARCÍA (1775-1832)
LIBRETO DE PIETRO METASTASIO (1698-1782),
adaptado por el compositor

Estrenada en una velada privada en París en 1831

Edición inédita de James Radomski
San Bernardo, California (Estados Unidos), 2010

Revisión del texto original y traducción para esta publicación de Beatrice Binotti
(material musical original de la Biblioteca Nacional de Francia, París)

COPRODUCCIÓN DE
LA FUNDACIÓN JUAN MARCH
Y DEL TEATRO DE LA ZARZUELA

SALÓN DE ACTOS DE LA FUNDACIÓN JUAN MARCH

Lunes, 9 de enero de 2017, 19:30 h. (Entrada libre)
Martes, 10 de enero de 2017, 11:30 h. (Función didáctica)
Miércoles, 11 de enero de 2017, 19:30 h. (Entrada libre)
Jueves, 12 de enero de 2017, 11:30 h. (Función didáctica)
Sábado, 14 de enero de 2017, 12:00 h. (Entrada libre)
Domingo, 15 de enero de 2017, 12:00 h. (Entrada libre)
Lunes, 16 de enero de 2017, 11:30 h. (Función didáctica)

La función del miércoles 11 de enero se transmite en directo por Radio Clásica de RNE y en directo (*streaming*) a través de www.march.es/directo

ÍNDICE

Introducción	06	Propuesta didáctica	26
		Referencias para el profesor	28
La obra	08	Actividades previas	30
La obra	10	Actividades posteriores	52
Estructura musical de la obra	12	Glosario y bibliografía	55
Ficha artística y reparto	15		
Argumento	17		
Los autores	18		
Propuesta escénica	22		

INTRODUCCIÓN

El extraordinario músico trotamundos Manuel García nació en Sevilla, curiosamente en una época en la que las autoridades sevillanas prohibían las representaciones escénicas para librar a los ciudadanos del pecado o, más bien, de su capacidad para pensar libremente ayudados por las historias que inspiran el teatro y la ópera. La historia demuestra que en el caso de García no lo consiguieron. Fue un artista multidisciplinar y sus facetas como tenor, compositor, actor, empresario, profesor de canto y paladín de la ópera española revelan que García era un genio musical único con una increíble capacidad para combinar la voz, el estilo y el drama.

Este cuaderno incluye todo lo necesario para que te sumes a los alegres partidarios de la ópera y de este español cosmopolita que fue Manuel García, a través de una bicoca de ópera en un acto titulada *Le cinesi* (*Las chinas*). Encontrarás información sobre los autores y sus personajes, resumen del argumento, propuesta escénica, actividades, vocabulario... ¡y mucho más!

Está destinado con especial ilusión a los jóvenes alumnos que vayan a asistir a alguna de las representaciones de la coproducción que el Teatro de la Zarzuela y la Fundación Juan March estrenarán en Madrid para inaugurar el nuevo año 2017. Pretende ser una herramienta útil para profesores y público general que quiera acercarse de manera lúdica a la ópera de salón *Le cinesi*.

Géneros como la ópera y la zarzuela están hoy más vivos que nunca. Porque al fin y al cabo una experiencia escénica es un acercamiento a la belleza y no hay nada como la voz para comunicar sentimientos de manera directa y certera. La ópera es una forma de arte que se creó con el objetivo de combinar lo mejor de todas las disciplinas artísticas: las mejores voces, una orquesta magnífica, historia atractiva, decorados fascinantes, un vestuario espectacular, una iluminación mágica, danza portentosa... De esta unión surge un género superior a cualquier otro llevado a cabo por un equipo enorme de artistas, técnicos y gestores que lo sustentan gracias a muchas horas previas de planificación, preparación y ensayo.

Deseamos que disfrutes tanto como nosotros en la preparación de esta historia donde Oriente y Occidente se entremezclan, fruto de esa atracción misteriosa por lo exótico que sentían los hombres y mujeres románticos. ¡Bienvenidos al mundo de *Le cinesi*!

LA OBRA

LA OBRA

ESTÁS a punto de embarcarte en un viaje hacia tierras exóticas donde tres jóvenes de la nobleza china se entretienen contando historias, inspiradas por un familiar recién llegado de Europa. En su último año

de vida Manuel García compone esta atrayente ópera de salón para cuatro voces y piano que estrena en 1831 en París, muy probablemente para sus alumnos. Es una de sus últimas cinco obras y la escribe tras una vida nómada llena de peripecias. García tiene ya 56 años y su voz no está tan en forma

como décadas antes por lo que en esa época se dedica a la enseñanza del canto y a componer estas peculiares óperas de cámara. Pero para entonces ya se empieza a mitificar su singular figura como el «Grand García», el mejor embajador musical que España tuvo en el agitado XIX romántico.

Personajes	Identidad	Voz	Perfil psicológico	Intérprete
Lisinga	Noble doncella china, hermana de Silango	Soprano	De personalidad dominante y dinámica, la más emprendedora. Líder	Marina Monzó
Sivene	Doncella china, amiga de Lisinga	Soprano	Dulce e indecisa, empoderada en su femineidad	Cristina Toledo
Tangía	Doncella china, amiga de Lisinga	Mezzosoprano	Tímida, vergonzosa e idealista. Tiene sentimientos de rabia. Temerosa y reprimida por el entorno	Marifé Nogales
Silango	Joven chino, que acaba de regresar de un viaje por Europa, hermano de Lisinga y amante de Sivene	Tenor	Activo, animador e inspirador. Adulador. Impulsa la acción	José Manuel Zapata

ESTRUCTURA MUSICAL DE LA OBRA

ESTRUCTURA	PERSONAJES
Preludio Obertura (Allegro)	Instrumental
Introducción: <i>Si direbbe con raggione</i> (Se diría con razón)	Lisinga, Sivene, Tangía
Recitativo: <i>Dirò, ninfe, ancor io</i> (Yo también diré, ninfas)	Silango, Tangía, Lisinga, Sivene
Cavatina: <i>Non v'è miglior piacere</i> (No hay mayor placer)	Silango
Recitativo: <i>Ah, mia cara Lisinga</i> (Ay, mi querida Lisinga)	Silango, Lisinga, Tangía, Sivene
Cuarteto: <i>Ubbidisco a tuoi desiri</i> (Obedezco tus deseos)	Silango, Sivene, Tangía, Lisinga
Recitativo: <i>E non perdiam più tempo</i> (No perdamos más el tiempo)	Lisinga, Tangía, Silango
Aria: <i>Prenditi il figlio... Ah, no!</i> (Quédate con mi hijo... ¡Ah, no!)	Lisinga
Recitativo: <i>Ah non finir sì presto</i> (Ah, no termines tan pronto)	Silango, Lisinga, Tangía, Sivene
Recitativo: <i>Chè mai Licori ingrata</i> (¿Qué es, Licori ingrata?)	Silango
Aria: <i>Son lungi, e non mi brami</i> (Estoy lejos y no me ansías)	Silango
Recitativo: <i>Che vi par della scena?</i> (¿Qué os parece la escena?)	Tangía, Silango, Lisinga, Sivene
Arieta: <i>Non sperar, non lusingarti</i> (No esperes, no sueñes)	Sivene
Recitativo: <i>Che amabil pastorella!</i> (¡Qué amable pastorcilla!)	Silango, Lisinga, Tangía
Aria: <i>Uno salta in un lato</i> (Uno salta por un lado)	Tangía
Recitativo: <i>Ma qui? Povera gente!</i> (¿Pero aquí? ¡Pobre gente!)	Tangía
Aria: <i>Tran la ran, la ran, la ra</i> (Tran la ran, la ran, la ra)	Tangía
Escena: <i>Brava, brava. Ma bene in verità</i> (¡Bravo, bravo! Muy bien, en verdad)	Lisinga, Sivene, Silango, Tangía
Cuarteto: <i>Taciamo, sì, taciamo</i> (Callemos, sí, callemos)	Sivene, Tangía, Sivene, Silango
Final: <i>Voli il piede in lieti giri</i> (Que el pie vuele en alegres pasos)	Todos

FICHA ARTÍSTICA

Dirección musical
Rubén Fernández Aguirre

Dirección de escena
Bárbara Lluch

Movimiento escénico
Rafael Rivero

Escenografía
Carmen Castañón

Vestuario
Gabriela Salaverri

Iluminación
Fer Lázaro

Piano
Rubén Fernández Aguirre

REPARTO

Lisinga
Marina Monzó

Sivene
Cristina Toledo

Tangía
Marifé Nogales

Silango
José Manuel Zapata

ARGUMENTO

La acción tiene lugar en una ciudad de China, en la casa de Lisinga. La doncella está tomando el té con sus dos amigas, Sivene y Tangía, y están aburridísimas. Intentan desesperadas encontrar una diversión pero, por más que lo intentan, nada se les ocurre. ¡No es fácil inventarse historias!

Silango, el hermano de Lisinga, recién llegado de su viaje por Europa y que había estado espíandolas a través de una puerta entreabierta, aparece de repente. Las chicas se asustan porque en China no está bien visto que los chicos entren en las estancias femeninas y menos sin llamar. Pero él les cuenta que en Occidente se ríen de dicha costumbre, no hay nada como viajar para tener amplitud de miras. Les hace ver que dan lástima porque son unas esclavas, siempre encerradas. En Europa las mujeres son libres, deciden a su antojo, salen a pasear solas o acompañadas, van al teatro... En definitiva, saben mandar.

Escandalizadas quieren que se vaya cuánto antes. ¡Imaginaos qué vergüenza ante todos si algún vecino le vio entrar! Pero ante los juramentos de Silango sobre que nadie le ha visto y siendo más prudente que salga de la casa al anochecer cuando el cielo esté oscuro, aceptan que se quede. A Lisinga entonces se le ocurre un juego, que cada uno represente una historia de cualquier tipo: tragedia, escena pastoril o comedia, ¡da igual!

Se ofrece a empezar Tangía, pero le da tanta vergüenza que Lisinga toma las riendas y comienza a contar su historia. Es Andrómaca, la viuda fiel del héroe griego Héctor y, desde su muerte, esclava de Pirro, hijo de Aquiles —el asesino de Héctor—. Pirro, loco de amor por ella, la acosa y amenaza con matar a su pequeño hijo Astianacte si no se casa con él. Ella se debate dramáticamente entre el amor de mujer hacia su esposo fallecido en la batalla a manos de Aquiles y su amor de madre. ¡Sus amigas se quedan con ganas de escuchar más!... pero Lisinga prefiere dejarlo para otro día.

Le toca el turno a Sivene, que decide representar a la bella pastorcilla Licori. Silango se pone de pie y se ofrece a interpretar a Tirsi, un pastor que ruega a la ninfa inocente que le de muestras

de su amor. Pero Licori desconfía de que el pastorcillo la ame de veras, por lo que mejor que cada uno se vaya por su lado y se centre Licori en los corderos y Tirsi en el ganado.

¡Llega la hora de la comedia! Tangía interpreta a un joven que hastiado critica lo aburridos y el «poco arte» que tienen los chicos de su entorno comparados con los jóvenes franceses. No hay más que verlos en las Tullerías declamar, retozar por el prado, silbar o saltar. Sin embargo en China se quejan de que las chicas son rudas con ellos. ¡Lógico! Si son unos muermos.

Al finalizar se monta bastante jaleo, porque todos discuten sobre cuál de las tres historias es su favorita, sin coincidir, hasta que Lisinga les manda callar. Pero para calmar el ambiente a Silango se le ocurre proponer que bailen, porque es seguro que les divertirá. La obra finaliza con el cuarteto de chicas y chico cantando y bailando felices, «que quede a la merced del viento, cualquier turbio pensamiento. Y que se abracen entre sí la inocencia y el placer».

MANUEL GARCÍA COMPOSITOR

MANUEL del Pópulo Vicente García es, sin lugar a dudas, uno de los músicos más talentosos que España jamás haya producido. Fue uno de los tenores más célebres de la historia de la ópera, el tenor por el que Rossini escribió su archiconocido *Barbero de Sevilla*. Era también compositor, pionero de la ópera en los Estados Unidos, un gran profesor de canto y padre de toda una dinastía de cantantes: Manuel Patricio García, barítono, inventor del laringoscopio —instrumento médico que sirve para examinar la glotis y las cuerdas vocales—, maestro de canto y autor de un *Tratado de canto* en el que transmitía la técnica vocal de su padre y que, aún en nuestros días, está considerado como una referencia; Maria Malibrán, una de las más excitantes *prime donne* de los años 1820 y 1830; y Pauline Viardot-García, cantante, maestra y compositora.

Nació en Sevilla en 1775, en una familia pobre —su padre era zapatero— y se formó musicalmente con Antonio Ripa y Juan Almarcha en la iglesia colegial del Salvador. Inició su carrera en Cádiz para trasladarse después a Madrid donde

compone una de sus obras más célebres, la ópera *El poeta calculista* (1805), con la que sembraría un gran éxito años después en París, donde vive de 1807 a 1810. Nunca volvería a España. Posteriormente vive en Italia hasta 1816 donde perfecciona su técnica vocal y estrena *Il califfo di Bagdad* en el Teatro San Carlo de Nápoles, una de las óperas más aplaudidas de García. Son varios los papeles por los que se le recuerda: el Conde de Almaviva y el Otelio de las óperas de Rossini, y el don Giovanni de Mozart, extendiendo su fama como estrella absoluta de la ópera. Viaja a Londres y, en 1825, se lanza hacia una nueva aventura en América, primero en Nueva York —pionero en introducir allí la ópera italiana y las óperas de Mozart— y luego en México donde, de regreso a París en 1829, pierde su fortuna de tantos años de trabajo al ser asaltado por unos bandidos camino de Veracruz. Retirado de la escena y dedicado a la enseñanza y la composición, muere en 1832 siendo considerado, según pronunciaron los críticos de su época en su entierro, «el primer tenor de todas las Españas».

Francisco de Goya. *Retrato del tenor sevillano Manuel García*. Óleo sobre lienzo, hacia 1808. Boston, Museo de Bellas Artes (EEUU)

PIETRO METASTASIO ESCRITOR

«**L**A vida se mide por hechos y no por días», decía Pietro Metastasio, el magno poeta y escritor italiano, el autor más importante de los libretos de ópera del siglo XVIII, auténticas obras maestras para la música vocal. Nacido en Roma en 1698 fue un niño talentoso que improvisaba versos con facilidad. Gracias a un mecenas a quien le maravilló su talento pudo recibir una formación exquisita en derecho y humanidades, llegando a cambiar su apellido original —Trapassi— por el helénico «Metastasio». Una famosa *prima donna*, «La Romanina», le apoyó para que se dedicase por entero a su vena literaria y a recibir formación musical del mismísimo Nicola Porpora, profesor también del divino castrato Farinelli con quien Pietro entabló amistad. Sus obras

fueron traducidas a muchas lenguas y sus dramas se llevaron a la ópera en centenares de ocasiones a cargo de los músicos más notables de su época como Haendel, Johann Christian Bach, Mozart, Hasse o Jommelli. En 1729 Carlos III de Austria le nombró poeta oficial del Teatro de Viena, ciudad donde se instaló hasta el fin de su vida, en 1782. Gracias a sus obras, de lenguaje preciso y gran musicalidad, se produjo la renovación de la ópera en el siglo XVIII, aunque los nuevos aires que trajo el compositor alemán Gluck, con libretos de argumentos modernos y personajes más reales, fueron relegando poco a poco su obra.

Martin van Meytens. *Retrato del poeta Pietro Metastasio*. Óleo sobre lienzo, hacia 1770. Niza, Museo de Bellas Artes (Francia)

Rubén Fernández Aguirre
Director musical

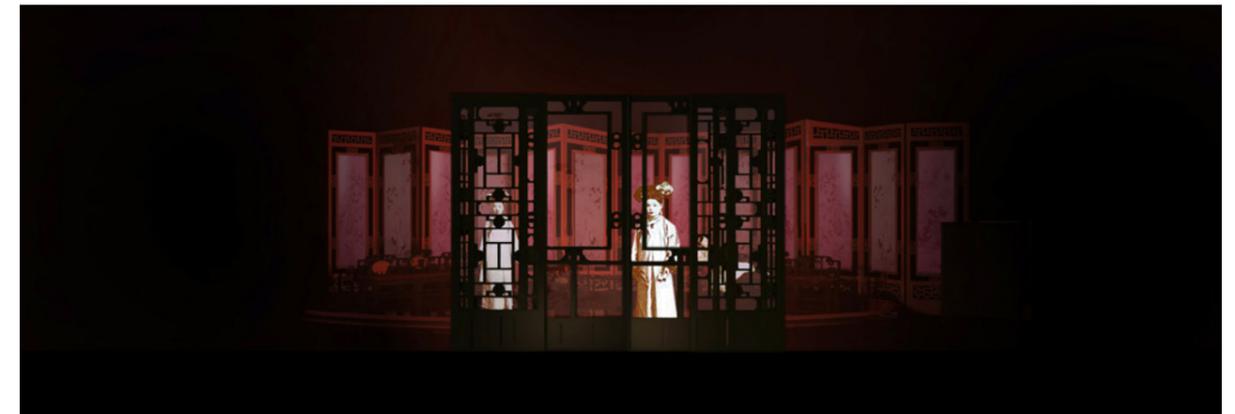
Nace en Baracaldo (Vizcaya) en 1974. Realiza sus estudios superiores de piano en Vitoria con Albert Nieto y de correpetición (acompañamiento de cantantes) en Viena con David Lutz y en Múnich con Donald Sulzen. Recibe además los consejos de Félix Lavilla, Miguel Zanetti y Wolfram Rieger. Repertorista en cursos y clases magistrales de R. Scotto, J. Aragall, I. Cotrubas, S. Estes, A.L. Chova, E. Viana o E. Sagi. Ha sido pianista oficial del Concurso Operalia 2006 (presidido por Plácido Domingo) y maestro correpetidor en el Palau de la Música de Valencia, en el Teatro Real de Madrid y en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Pianista habitual de cantantes como Carlos Álvarez, Ainhoa Arteta, José Manuel Zapata, Celso Albelo, María Bayo, José Antonio López o Cristina Faus, entre otros, ha actuado en la mayoría de festivales y teatros españoles, así como en importantes escenarios de Europa

(Musikverein de Viena, Teatro de La Moneda de Bruselas, Festival Rossini de Pésaro), América (Carnegie Hall de Nueva York, Auditorio Nacional del Sodre de Montevideo), Oriente Próximo (Damasco) y el Magreb (Argel). Además, es pianista residente de los ciclos musicales de Santiago de Compostela y de Medina del Campo (Valladolid), y profesor de repertorio vocal de los Cursos de verano Isaac Albéniz de Camprodón (Gerona) y de la Universidad del País Vasco en Bilbao. Ha estrenado obras de los compositores Antón García Abril y Miquel Ortega, y en el año 2010 recibió el premio Ópera Actual «por su dedicación a la lírica y el creciente prestigio que está logrando en este campo».

Bárbara Lluch
Directora de escena

Nacida en Barcelona, comenzó a actuar con 10 años de edad. Estudió interpretación en la escuela Juan Carlos Corazza de Madrid y trabajó tanto en cine y teatro, como en series de televisión. En 2005 empieza su carrera como ayudante de dirección de ópera. Desde entonces ha asistido a algunos de los más grandes directores de escena, incluyendo a Sir David Mc

Vicar, Robert Carsen, Bob Wilson, Mario Gas, Robert Lepage, Jonathan Miller, Klaus Michael Grüber, Elijah Moshinsky, Jonathan Kent, Laurent Pelly, La Fura Dels Baus, Damiano Michieletto, Àlex Rigola, Kasper Holten y Christopher Marthaler en teatros como The Royal Opera House de Londres, el Teatro de La Moneda de Bruselas, el Teatro Real de Madrid, la Ópera de Sídney, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y el Glyndebourne Opera Festival. Ha dirigido entre otros, los reestrenos de *Don Giovanni* de Francesca Zambello en The Royal Opera House, *Salome* y *Le nozze di Figaro* de Sir David McVicar en ROH, *The Rake's Progress* de Robert Lepage en La Moneda y *Eugenio Onegin* de Kasper Holten en la Ópera de Sídney. Sus futuros compromisos incluyen dirigir el reestreno de *La prohibición de amar* de Kasper Holten en el Teatro Colón de Buenos Aires y el de *La traviata* de Richard Eyre en la londinense Royal Opera House.

Carmen Castañón
Escenógrafa

Nacida en Oviedo. Se doctora en Bellas Artes tras estudiar escenografía en España e Italia realizando su tesis en la Ópera de Roma mientras era becaria de la Academia de España. Su relación con la escenografía comienza en 1992 en el Teatro Campoamor de Oviedo, primero como asistente y después firmando varias escenografías tanto en el festival de Ópera como en el de Zarzuela. Ha realizado montajes para prosa (*El rapto de Europa*, *Drácula*, *La extraña pareja...*) y lírica (*Zaide*, *Elektra*, *Carmen de los Corrales*, *Thaïs*, *Un ballo in maschera*, *La bohème...*) en teatros de Italia, Argentina, Bulgaria, Holanda y Alemania, y paralelamente ha trabajado como decoradora y directora artística en televisión, cine y eventos.

Gabriela Salaverri
Figurinista

Entre sus últimos trabajos para teatro destacan títulos como *Emma*. *La mujer más peligrosa de América* de Howard Zinn, *La hermosa Jarifa* de autor anónimo, *El loco de los balcones* de Mario Vargas Llosa y *La última sesión de Freud* de Mark St. Germain, entre otros. Y entre colaboraciones para producciones líricas, destaca el vestuario creado para ópera como *Rigoletto* de Giuseppe Verdi; *Zaide*, *Così fan tutte* y *Die Entführung aus dem Serail*, ambas de Wolfgang Amadeus Mozart; *Elektra* de Richard Strauss; *El diluvio de Noé* de Benjamin Britten; *La favorita*, *La fille du régiment* y *Maria Stuarda* de Gaetano Donizetti, *Lord Byron* de Agustí Charles; *Il barbiere di Siviglia* de Gioacchino Rossini, *Norma* de Vincenzo Bellini, *Die Zauberflöte* de Mozart, *La traviata* de Verdi y *Andrea Chénier* de Umberto Giordano, así como un gran número de zarzuelas en los principales teatros líricos de España. Cabe destacar su trabajo para *Iphigenia en Tracia*, de Nebra, en el Teatro de la Zarzuela. Ha concebido el vestuario para grandes

producciones de musicales como *El hombre de La Mancha* de Mitch Leigh, *My Fair Lady* de Frederick Loewe y *Sonrisas y lágrimas* de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II, entre otros. Recientemente ha creado el vestuario para *La bohème*, de Giacomo Puccini, en la Ópera Nacional de Dinamarca y para la ópera de cámara con títeres *Fantochines*, de Conrado del Campo, en la Fundación Juan March. Para el cine ha firmado el vestuario para la película *Savage Grace*, dirigida por Tom Kalin y protagonizada por Julianne Moore y Eddie Redmayne.

LA PUESTA EN ESCENA

BÁRBARA LLUCH
DIRECTORA DE ESCENA

L *E cinesi* es una obra divertida, ligera e irónica que transcurre en una ciudad de China en el siglo XVIII. Tres doncellas de la nobleza y amigas —Lisinga, Tangía y Sivene— se aburren mucho, pero cuando aparece Silango, el hermano de Lisinga, que acaba de regresar de un largo viaje por Europa, entre los cuatro encuentran el entretenimiento perfecto para su velada.

Cada uno de ellos deberá representar una escena aprendida en los grandes libros europeos: una cómica, otra

dramática y otra pastoral. Pero su torpeza al interpretarlas, así como su ingenuidad y simpatía, llenan esta pequeña joya hasta hoy casi desconocida de una sutil gracia.

Le cinesi, compuesta por Manuel García en 1831, fue concebida como una «obra de salón». Entonces la burguesía organizaba representaciones en los salones de sus casas con la intención primordial de entretenerse.

Pero algunas décadas antes, en la época en la que Metastasio escribió el libreto de *Le cinesi*, poco se sabía sobre

la China. El público que asistía a las representaciones no sabía casi nada sobre las costumbres chinas. Y lo cierto es que ellos sabían poco sobre las nuestras.

Entonces, ¿por qué se compone *Le cinesi*? Creo que la historia se situó en China porque era algo lejano, bello y exótico que les permitía soñar. Es evidente que nos muestra cómo Occidente veía a Oriente en la época.

Además, en mi opinión, *Le cinesi*, trata sobre máscaras. Se nos presentan estas tres muchachas chinas: perfectamente educadas, dóciles y con intereses

«*Debajo de las máscaras, sean del color que sean, todos somos iguales*»

similares. Es evidente que viven «como esclavas», pero esto no parece importarles. Son tres muñequitas de porcelana china. Pero a medida que va avanzando la historia, y aparece Silango, las máscaras van cayendo y descubrimos a tres mujeres de carne y hueso, llenas de pasión, amor, sufrimiento... Y es que bajo todos los seres humanos yacen las mismas pasiones. Debajo de las máscaras, sean del color que sean, todos somos iguales; los sentimientos son similares.

He pensado que para contar esta historia sencilla y luminosa, debía

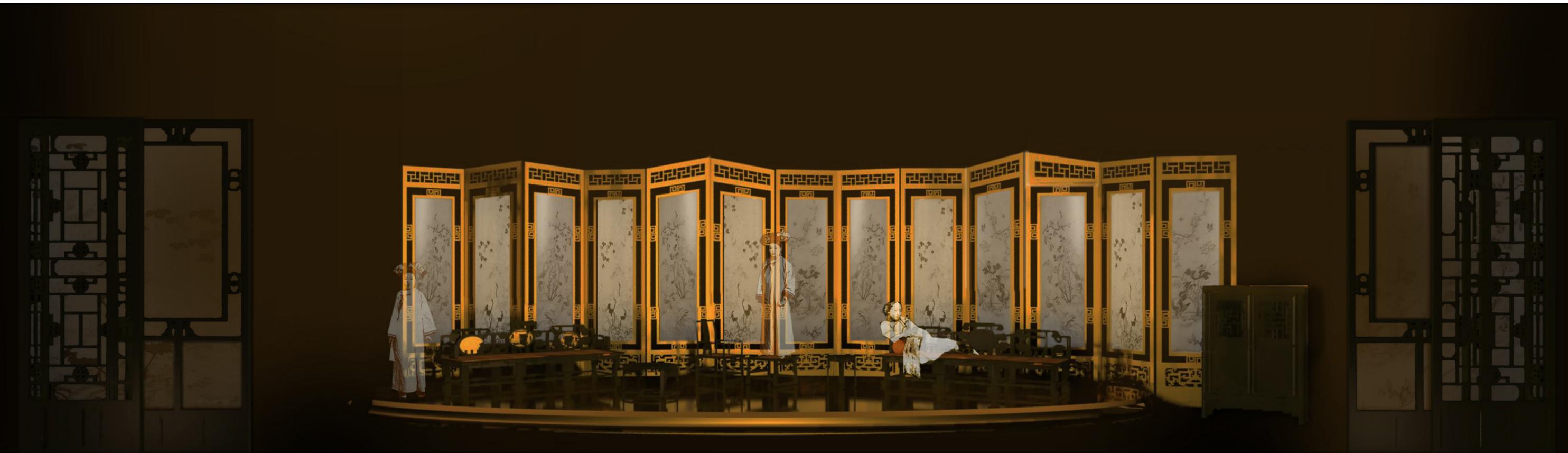
respetar el marco histórico en el que fue escrita. Manteniendo su frescura y la mirada benevolente sobre unos personajes por los que se llega a sentir verdadera ternura. Con la escenografía estoy tratando de crear un espacio que muestre la belleza y el exotismo de esta localización, pero unirlo al hecho de que a causa de las costumbres de la época, nuestras tres muchachas vivían aisladas, encarceladas.

Para tratar las diferencias entre Europa y China, nuestro reto será tratar de entender cómo nos veían los chinos a nosotros en la época. Intentan adivinar

TEATRO DE LA ZARZUELA | LA OBRA

nuestras costumbres para representar las tres escenas teatrales, pero no tienen idea... Todo esto me recuerda una anécdota que ocurrió en unos grandes almacenes japoneses después de la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses, quisieron hacer un esfuerzo para que los americanos se sintieran bienvenidos en estos almacenes, así que tras investigar nuestras costumbres, colocaron un Papá Noel crucificado a la entrada.

Espero de todo corazón que la obra les guste y divierta tanto como a mí...

PROPUESTA DIDÁCTICA

PROPUESTA DIDÁCTICA

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

REFERENCIAS PARA EL PROFESOR

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

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

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

Para ello hemos preparado una serie de bloques temáticos que contienen actividades de diferente índole. Cada actividad viene asociada a un icono, así podrás reconocer fácilmente el tipo de proyecto y decidir en qué momento utilizarás cada recurso.

Así mismo cada serie de actividades viene precedida por una breve introducción que explica el tema a cargo de tres profesores virtuales, representados por los siguientes iconos:

TABLA DE ACTIVIDADES

Actividades	Música	Artes escénicas	Educación plástica y audiovisual	Lengua Literatura	Educación en valores
1 Escalas en el paraíso	●				
2 La atracción por Oriente	●	●	●		
3 El mundo es un pañuelo	●				●
4 Tres doncellas con máscaras chinas	●	●	●		
5 Mujeres con pies de loto	●			●	●
6 ¿Qué personajes habitan en nuestras cabezas?	●	●	●	●	●
7 Los escenarios y su público	●				●
8 Cantantes divinos: divas y <i>prime donne</i>	●		●	●	●
9 Estoy perdido, ¡no entiendo nada!	●	●		●	
10 ¿Preparado? Llegó la hora de la verdad	●				●
11 Echa mano al programa de mano	●		●	●	
12 El teatro de sombras	●	●	●	●	●

ACTIVIDADES PREVIAS

1 / ESCALAS EN EL PARAÍSO

¿Estáis preparados para pasar una hora en uno de los aposentos de Lisinga, una joven de la nobleza china, con sus amigas? Bárbara—la directora de escena de esta joya musical compuesta por Manuel García y titulada *Le cinesi (Las chinas)*—junto con Carmen, nuestra escenógrafa y Gabriela, la figurinista, han decidido situar la escena en 1855, en la época de la Dinastía Qing (en chino 清朝). Fue la última de las dinastías imperiales chinas y su capital fue Pekín desde su fundación en 1644 hasta que el último Emperador Xuantong abdicó en 1912, consecuencia de la Revolución y el inicio de la República de China.

De esta manera, Bárbara, Carmen y Gabriela han querido respetar la época en la que Metastasio —el autor del libreto— ubicó la acción y así poder utilizar como recursos escénicos y estéticos la belleza, **el exotismo y el misterio que China despertaba en Europa** en aquel periodo. En la historia de la música occidental el Romanticismo estaba en sus inicios y sus artistas estaban fascinados por lo fantástico, los mundos lejanos, las antiguas leyendas, lo mágico y lo irreal. El exotismo es una actitud cultural de gusto por lo extranjero y en música es un género en el que las melodías, ritmos e instrumentos sugieren el ambiente de tierras lejanas. El orientalismo, en la época del Romanticismo, es la variante del exotismo que aunaba todas las culturas de más allá del Este europeo (Asia), el norte de África y hasta España.

Actividad en grupo

Practiquemos ahora unas cuantas escalas exóticas y busquemos diferencias y similitudes entre ellas y la escala mayor, la sucesión de notas que nos resulta más familiar.

- El profesor las tocará una por una en el piano y vosotros podréis repetirlas con los instrumentos de los que dispongáis en clase o con vuestra voz. Comparad cada escala exótica con la escala mayor para que notéis más evidente la diferencia entre ellas.
- Cuando las tengáis interiorizadas el profesor realizará una prueba de oído para comprobar si sabéis reconocerlas. Tranquilos... diferenciar dos o tres es posible, pero reconocerlas todas ¡es de profesionales!
- Taller de composición: También podéis realizar improvisaciones en grupo con cada una de ellas siguiendo el siguiente patrón: debéis tocar solo las notas de la escala que elijáis, alterando su orden, cambiando los ritmos, haciendo preguntas y respuestas... Todo lo que vuestra imaginación y la atmósfera que creéis entre todos os inspire. También podéis acompañar la improvisación sobre un ostinato de varias notas que se repitan siguiendo el mismo esquema rítmico.

No tengáis miedo y ¡lanzaos! Jamey Abersold, el pianista y creador de los ejercicios más famosos para practicar Jazz, decía: «No conozco a nadie que no sepa improvisar. Solo conozco a gente que *CREE* que no sabe improvisar».

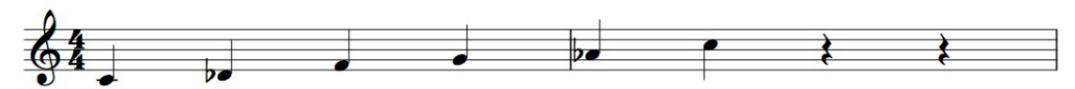
ESCALA MAYOR («JÓNICA»)

ESCALA CHINA

ESCALA JAPONESA

ESCALA HINDÚ (UNO DE LOS 72 MODOS)

ESCALA ÁRABE (CONOCIDA COMO «LOCRIA MAYOR»)

Consejo

Aquí debajo os ofrecemos unos cuantos recursos por si pueden seros de utilidad en vuestra magnífica improvisación musical.

¿Cómo comenzamos?

- Directamente con el tema que hayáis pensado.
- Entrada poco a poco de los diferentes instrumentos.
- Comienza el acompañamiento y, después, entra el tema.
- También podéis componer una introducción especial.

¿Y cómo podemos acabar?

- Parando de repente.
- Haciendo un *ritardando* (disminuyendo poco a poco la velocidad de la música).
- Con una nota larga.
- Haciendo un *diminuendo* o *fade out* (desaparición progresiva del sonido).
- Componiendo una coda (parte que se añade al final de una pieza musical, que con frecuencia suele ser la repetición de uno de los mejores motivos de la misma).

2 / LA ATRACCIÓN POR ORIENTE

Análisis

Veamos algunos ejemplos sobre cómo otros compositores, también fascinados por lo exótico y el mundo oriental, compusieron óperas en esta temática.

GIOACHINO ROSSINI (1792-1868) | *La italiana en Argel* (1813)
Libreto de Angelo Anelli

Isabella es una italiana que viaja hasta Argelia para liberar a su amado, Lindoro, esclavo de Mustafá, un hombre muy poderoso. Finalmente Isabella ayuda también a Elvira, la mujer de Mustafá, en su relación de pareja. Aquí tenéis a la gran Marilyn Horne, en el papel de Isabella, cantando una triste cavatina titulada *Cruda sorte! Amor tiranno!*: <https://www.youtube.com/watch?v=T4fqC8FvDPU>

PIETRO MASCAGNI (1863-1945) | *Iris* (1898) | Libreto de Luigi Illica

Su acción se desarrolla en Japón. Iris es una muchachita que cuida a su padre ciego. Osaka, un hombre lascivo, está obsesionado con Iris y pide al malvado Kyoto, dueño de una casa de prostitución en la ciudad, que la rapte para él. Podéis escuchar en este enlace a Daniela Dessi como Iris:

<https://www.youtube.com/watch?v=1hBf3p8CsmM>

GIACOMO PUCCINI (1858-1924) | *Turandot* (1926)
Libreto de Giuseppe Adami y Renato Simoni

La ópera se desarrolla en Pekín. La bella pero cruel princesa Turandot decide que solo se casará con aquel que resuelva tres enigmas y si no morirá. Calaf decide afrontar las pruebas.

Ahora podéis ver y escuchar nada menos que a Luciano Pavarotti en una de las arias más famosas del mundo de la ópera, *Nessun dorma*:

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

GIACOMO PUCCINI (1858-1924) | *Madame Butterfly* (1904)
Libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica

Estamos en Nagasaki, Japón. Pinkerton, un oficial de la Armada de Estados Unidos se casa con la quinceañera Cio-Cio-San, apodada Butterfly. Para él es solo una aventura pues pretende al volver a su país casarse con la esposa adecuada. Butterfly se convierte del budismo al cristianismo y es repudiada por su familia. Tres años después, ella está esperando a su amado, que partió poco después de su boda. Renata Tebaldi canta el aria *Un bel dì vedremo*, pieza cumbre en la historia de la ópera que inmortalizó Maria Callas: <https://www.youtube.com/watch?v=aiNgZYp0Hxk>

Proyecto de investigación

Dividid la clase en cuatro grupos y asignad a cada equipo una de las óperas del listado anterior —podéis echarlo a suertes, a no ser que os pongáis de acuerdo al distribuirlas—. Cada grupo buscará información sobre la ópera que le haya tocado y sobre sus autores (el compositor y libretista). Preparad después una presentación para poder mostrarla en clase al resto de vuestros compañeros.

Consejo

No os limitéis a preparar un *powerpoint* y proyectarlo. La presentación será mejor valorada por vuestro profesor cuánto más creativa y original sea. Podéis presentarla caracterizados de sus personajes o incluso representar una parte de la obra. También podéis recurrir a diseñar la escenografía de vuestra ópera, dibujar los figurines, pensar quién sería el elenco ideal para cantarla, tocar parte de la música; es decir, poner vuestro sello creativo para hacerla única. ¡Y os divertiréis mucho más! Formar parte de una compañía de ópera es una experiencia inolvidable.

3 / EL MUNDO ES UN PAÑUELO

Pensad ahora en la existencia de las diferentes culturas y tradiciones de los pueblos del mundo y cómo gracias a la tecnología tenemos acceso a ellas. E incluso de qué manera se nos imponen algunas, haciendo que nuestra individualidad se vea algo más borrosa. Es el **fenómeno de la globalización**, que fomenta la uniformidad de gustos y costumbres de manera mundial. Esto implica que en unas máquinas expendedoras del aeropuerto de Moscú encuentres los mismos productos y mismas marcas que en Madrid-Barajas. O, llevándolo al terreno cultural, que el mundo anglosajón monopolice el mercado. Es reflejo así mismo de la puja de las grandes potencias por manejar los mercados. Todos tenemos puestos los ojos en el poder de China y su expansión meteórica de los últimos años.

Debate

¡Prepáremos un debate en clase! Y para ello establezcamos primero un tema que genere controversia: el efecto de la globalización en el mundo de la música.

- Dividiremos la clase en dos grupos antagónicos (uno a favor y otro en contra) de acuerdo al tema para que puedan dedicar un tiempo a investigar argumentos.
- Los alumnos designarán un moderador entre sus compañeros para que coordine el debate y elabore un cuestionario con preguntas que generen controversia.
- También nombrarán a un secretario para que anote las ideas principales de cada uno de los dos grupos.
- El moderador dará 5 minutos al grupo «a favor» para que argumenten sus ideas en alto. Luego le tocará el turno al grupo «en contra».
- Los turnos se irán sucediendo de 3 en 3 minutos por grupo, con 3 minutos entre intervenciones para que cada grupo reordene sus ideas.
- Al finalizar el secretario presentará un resumen de todo lo dicho y se finalizará con una realimentación del tema en general.

4 / TRES DONCELLAS CON MÁSCARAS CHINAS

Le cinesi trata sobre máscaras. Ante nosotros se nos presentan estas tres doncellas chinas que podrían ser perfectamente la misma mujer. Distantes, obedientes, sin preocupaciones. Pero en el transcurso de la acción van cayendo sus máscaras mostrándonos que son mujeres de carne y hueso, divertidas, inteligentes, con sus preocupaciones y emociones a flor de piel. No importa que nos separen de ellas educación y costumbres diferentes porque, en esencia, sus sentimientos bajo esas máscaras son los mismos que los nuestros.

Por esta razón, a pesar de que la música de *Le cinesi* es totalmente de estilo italiano, nos gustaría mostraros en qué consiste la ópera china, para que entendáis que, a pesar de las diferencias de forma y estilo, las historias que se cuentan y sus personajes son similares.

La **ópera china** es como se llama al teatro tradicional en China. Es un arte que aglutina interpretación, acrobacia, danza, artes marciales, bellas artes, poesía y música. Hay muchísimas variantes de ópera o teatro chino pero la más popular es la Ópera de Pekín, precisamente la más famosa de toda la dinastía Qing y que se inició en la misma época en la que se desarrolla la acción de *Le cinesi*.

Análisis

Visionad este vídeo que explica brevemente las características de la ópera china: en qué se basan sus argumentos, cuántos personajes participan y cuáles son sus papeles, así como lo que significa su maquillaje, vestuario o los gestos corporales, especialmente los de sus manos. <https://www.youtube.com/watch?v=ll5jdwaaffE>

Ahora en este enlace os dejamos un breve vídeo resumen sobre la Ópera de Pekín o Beijing. Fijaos especialmente en el diseño de sus máscaras.

<https://www.youtube.com/watch?v=PnMRIzpO4nU>

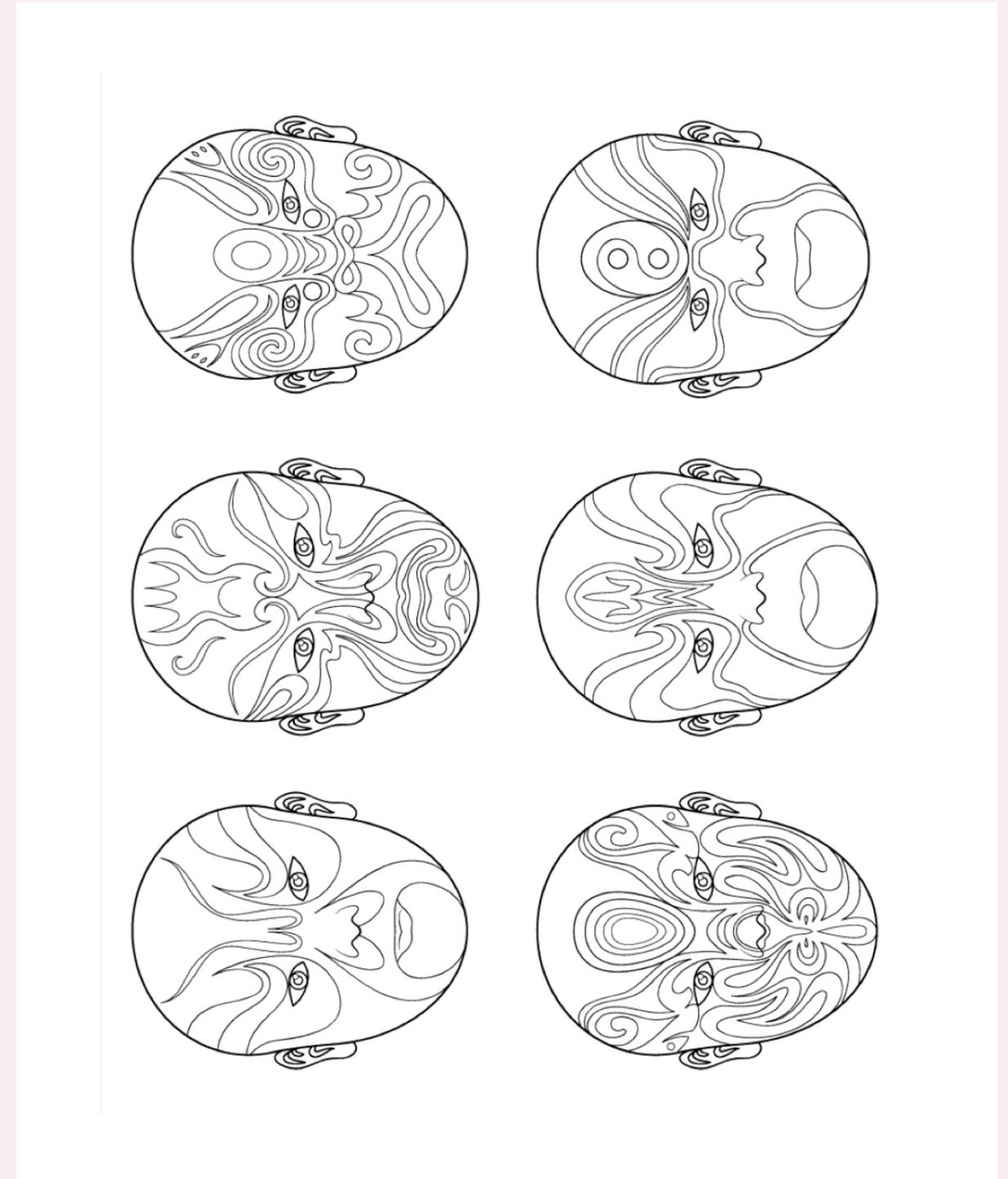
Y este último del *backstage* de su gira de este año donde, a cámara rápida, podréis ver el increíble y sorprendente proceso de maquillaje de una de sus actrices. ¡Es todo un arte!

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

Proyecto de diseño

¡Es el turno de que diseñéis una máscara de esta tradición centenaria! Utilizando como inspiración el modelo y como base la plantilla que os proporcionamos, coloreadla a vuestro gusto mientras pensáis qué tipo de personaje es el que estáis representando y lo que simbolizan los colores que seleccionéis.

5 / MUJERES CON PIES DE LOTO

Lisinga, Sivene y Tangía son tres jóvenes que viven aisladas en la burbuja que supone su ámbito doméstico. Sus estancias son confortables porque pertenecen a la nobleza china y están alejadas de las graves penurias que sufrían las mujeres campesinas —era costumbre que las familias muy pobres vendiesen a sus hijas pequeñas para ser sirvientas de otras familias donde frecuentemente eran maltratadas—. Pero, a pesar de sus privilegios, las mujeres de la nobleza eran consideradas criaturas inferiores ya que se trataba de un sistema familiar dominado por los hombres. Las doncellas solo tenían valor porque mediante el matrimonio se podían emparentar con otras familias de rango similar o superior.

Así, mientras los niños formaban grupos para explorar su barrio las niñas permanecían aisladas en casa, encierro justificado por una cuestión de protección, a pesar de que el hogar finalmente se convirtiera en el lugar más peligroso que existe para ellas porque era en su propia casa donde eran obligadas a comportarse dócilmente, de manera sumisa, sacrificada, abnegada y conforme a lo que los intereses de la familia dictasen. Una situación verdaderamente injusta, insostenible y deprimente.

En China, hasta la Revolución de 1911 no empezaron a cambiar las cosas para las mujeres. Y tampoco creamos que la situación en Occidente era significativamente mejor. Sirva como ejemplo que en España las mujeres no pudieron votar en unas elecciones hasta 1933.

Análisis

La música es uno de los vehículos más potentes para transmitir emociones, sentimientos y, por supuesto, mensajes a través de sus textos. Las letras de las canciones de la música popular han reflejado a lo largo de la historia la vida de la gente. Escuchemos ahora dos canciones que reivindican los derechos igualitarios entre hombres y mujeres.

Respect de Aretha Franklin

Esta canción soul se convirtió en un himno en 1967. Aretha fue una persona de influencia dentro del movimiento racial y de la liberación femenina en Estados Unidos. Escucha lo que dice: «What you want, baby, I got it. What you need, you know I've got it. All I'm askin' is for a little respect» («Lo que quieres, yo lo tengo. Lo que necesitas, tú sabes que yo lo tengo. Todo lo que pido es un poco de respeto»).

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

Independent women de Destiny's Child

Esta canción pertenece a la época en la que Beyoncé formaba parte de Destiny's Child y habla de que una mujer no necesita a ningún hombre para mantenerla económicamente. Dice: «Tell me how you feel about this? Try to control me boy, you? Il get dismissed. I pay my own fun, oh and I pay my own bills, always 50/50 in relationships» («Dime qué piensas sobre esto: si me tratas de controlar, quedarás eliminado. Yo pago mi diversión y pago mis cuentas, las relaciones siempre son 50/50»).

<https://www.youtube.com/watch?v=0lPQZni7I18>

Analícemos ahora una de las canciones de amor más escuchadas del mundo:

Every breath you take de Police

En este caso tenemos a un hombre que ha sido abandonado por su pareja y lo único que se le ocurre es acosarla obsesivamente porque ella le pertenece. Así que en lugar de mirar hacia delante y rehacer su vida sentimental se dedica a perseguir a la mujer que ya no quiere estar con él.

«Every breath you take and every move you make / Every bond you break, every step you take, I'll be watching you / Every single day and every word you say / Every game you play, every night you stay, I'll be watching you / Oh, can't you see you belong to me / How my poor heart aches with every step you take» («Cada aliento que tomes, cada movimiento que hagas, cada atadura que rompas, cada paso que des, te estaré vigilando. Oh, ¿no puedes ver que tú me perteneces? Cómo duele mi pobre corazón con cada paso que das»).

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

Debate

Vuestro profesor planteará en clase esta batería de preguntas para que deis vuestra opinión en voz alta. Escucha con respeto lo que opinan tus compañeros y comparte tus propias opiniones con ellos.

- ¿Son importantes para ti las letras de las canciones que escuchas? ¿O te fijas más en la música?
- ¿Sabes lo que es un cantautor?² Si lo sabes, ¿podrías nombrar a alguno? Si no, busca su significado en el diccionario. Busca también lo que es la canción protesta.
- ¿Crees que la música es importante a la hora de transmitir ideas o piensas en ella solo como un medio de entretenimiento, sin otro fin?
- ¿Piensas que una canción con mensaje no puede bailarse o es compatible?
- Si un cantante o un grupo estuviesen de moda entre tus amigos por su música pero no estuviesen de acuerdo con el contenido de las letras y el significado de sus canciones ¿seguirías comprando sus discos o asistiendo a sus conciertos?

² Cantautor es un músico, generalmente solista, que escribe, compone y canta sus propias canciones, en muchos de los casos con letras de tipo social, político, filosófico o personal. Durante un tiempo se denominó a este tipo de música canción protesta.

Qiu Jin (1875-1907) fue una mujer china, magnífica oradora que luchó por los derechos de la mujer y la abolición de la práctica del vendado de pies.³ Tenía por costumbre vestir como un hombre y promovió un periódico radical femenino que promovía la independencia económica de la mujer a través de la educación. Fue ejecutada por sus ideas cuando tenía 31 años.

³ «Los pies de loto» o la costumbre de aplicar una venda ajustada a los pies de las niñas para prevenir su crecimiento. Los casamenteros preferían a las mujeres de pies vendados porque esto demostraba que podían tolerar el dolor y que no se quejarían como esposas. Los pies idealmente debían medir 7 centímetros.

Proyecto de investigación

Lee los nombres de todas estas mujeres que lucharon por las siguientes palabras: «Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión...». Elige un nombre de entre estas heroínas y busca información sobre ella. Prepara un pequeño dossier que incluya fotografías, una pequeña biografía y alguna de sus citas para que sepas lo que defendió. Más tarde en clase vuestro profesor seleccionará algunos de vuestros trabajos que contaréis a vuestros compañeros.

Sor Juana Inés de la Cruz	1648?-1695	México	Elvia Carrillo Puerto	1881-1967	México
Paulina Luisi	1875-1949	Argentina/Uruguay	Alfonsina Storni	1892-1938	Argentina
Adela Zamudio	1854-1928	Bolivia	Cleopatra	69 a.C.-30 a.C	Egipto
Carolina Muzzilli	1889-1917	Argentina	Indira Gandhi	1917-1984	India
Eva Perón	1919-1952	Argentina	Clara Campoamor	1888-1972	España
Matilde Hidalgo Procel	1889-1974	Ecuador	Patricia Campos Doménech	1977	España
Magda Portal	1900-1989	Perú	Juana de Arco	1412-1431	Francia
Rosario Castellanos	1925-1974	México	Benazir Bhutto	1953-2007	Pakistán
Julieta Lanteri	1873-1932	Argentina	Victoria Kent	1891-1987	España
Asnaini Mirzan		Indonesia	Rafea Um Gomar		Jordania
Elisabeth Cady Stanton	1815-1902	Estados Unidos	Annie Nushann		Liberia
Concepción Arenal	1820-1893	España	Angela Yvonne Davis	1944	Estados Unidos
Caye Cayejera		Ecuador	Teresa Claramunt	1862-1931	España
Berta Lutz	1894-1976	Brasil	Aung San Suu Kyi	1945	Birmania

Los seres humanos aceptamos el esfuerzo, las molestias y el dolor con tal de ser más bellos. Piensa en las sesiones de gimnasio, las dietas, la depilación, el *piercing*, la ortodoncia dental o la cirugía estética. Pero **la belleza, es una convención social que varía según la cultura o la época.**

Proyecto de investigación

Redacta un texto (de extensión mínima: una cara DIN A4) donde reflexiones sobre qué cosas hacemos en Occidente para ser más guapos y qué efecto tienen sobre nuestra independencia.

- ¿Crees que hay discriminación por cuestiones de aspecto entre hombres y mujeres? ¿Se tienen que «esforzar/sacrificar» más las mujeres que los hombres por alcanzar un ideal de belleza?
- ¿Quién dicta en nuestra sociedad qué es la belleza? ¿Y por qué?
- ¿Estamos obligados a seguir las modas? ¿Qué pasaría si no lo hacemos?
- ¿Por qué ponemos etiquetas a todo:
cool / fashion / friki / pretty / lookoftheday / stylish / nofilter / girly / vintage / todaysoutfit...?
- Pregunta a tu madre, abuela o mujeres de tu familia mayores cuáles eran sus rituales de belleza y qué había que hacer cuando eran jóvenes para ser bellas. Reflexiona sobre ello y apúntalo en tu redacción.
- ¿Piensas que si eres más atractivo serás más feliz?
- ¿Qué valores crees que son los que te hacen ser una persona libre e independiente?

6 / ¿QUÉ PERSONAJES HABITAN EN NUESTRAS CABEZAS?

Da lo mismo que se trate de una obra de teatro como de una película: **el proceso de creación empieza con las palabras.**

El conjunto de cientos de palabras que conforman una película se llama guión, en una obra teatral constituyen el texto y en una ópera reciben el nombre de *libreto*. La palabra «libreto» proviene de la italiana *libretto*, que significa «librito».

Normalmente no sabemos el nombre del autor de las canciones que escuchamos habitualmente. Ni siquiera, en realidad, el del compositor. Solo recordamos el nombre del cantante quien ¡ojo! no siempre es el autor de la música o de su letra.

En el caso de la ópera es muy habitual encontramos con diferentes compositores que han puesto música al mismo libreto. El autor de *Le cinesi* es el italiano Pietro Metastasio. Alcanzó tal fama en su época que, por ejemplo, a su libreto *Artaserse* se le puso música unas 40 veces y a otros libretos suyos hasta 70, además por compositores tan importantes como Mozart, Haendel, Gluck y Pergolesi, entre otros.

Actividad en grupo

Para ir entrando en harina leamos en clase el argumento de *Le cinesi* en voz alta. Podéis ir leyendo cada párrafo diferentes compañeros.

Wolfgang Petersen. *Troya*.
Fotograma de la película,
2004. Warner Bros. Pictures

Así que muchas de las historias de estos textos «viven» en la cabeza y los recuerdos de la gente, y **a lo largo de los siglos esos personajes y sus historias van componiendo el imaginario y los referentes de nuestra cultura.** ¡Y eso mismo es lo que les pasa a las chinitas de nuestra ópera cuando inventan historias para combatir el aburrimiento!

¿Recuerdas el nombre de la protagonista de la historia que cuenta Lisinga a sus amigas? ¡Andrómaca! La viuda del héroe griego Héctor, abatido en la batalla por el propio Aquiles. Quizá recordéis su personaje en la película *Troya* (2004), interpretado por la actriz Saffron Burrows.

Proyecto de artes escénicas

¡Vamos a comenzar nuestra primera sesión de ensayos de nuestra próxima producción de ópera con una Lectura!⁴

Leed en voz alta en clase este fragmento de *La Iliada* de Homero, uno de los grandes autores de la literatura universal, que corresponde justo al momento en el que Andrómaca y Héctor —que ha aceptado cuál es su trágico destino— se separan.

Para ello dividid la clase en grupos de dos (chico y chica: Andrómaca y Héctor). Para que podáis participar muchos de vosotros cada vez que se lea este fragmento puede ser declamado por cuatro parejas, si dividís cada intervención en dos partes, como os indicamos abajo.

- Andrómaca 1** Héctor, amor mío, no vuelvas a la lucha, por favor. Si vas te enfrentarás a la muerte y ella te vencerá, nunca más volverás con nosotros y no quiero perderte porque para mí eres mi todo.
- Andrómaca 2** No tengo padre, ni madre, ni hermanos, ahora que ya no estoy sola porque te encontré a ti y reemplazaste a todas esas personas que eran mi vida, te perderé a ti también.
- Héctor 1** Pero la deshonra es peor que todo eso y tengo que ir a la batalla como un hombre y enfrentarme a Aquiles. Si no fuera a esa lucha sería más dolorosa la deshonra que la muerte. Aunque sufra y muera de pena por dejaros porque sois lo más importante para mí.
- Héctor 2** Y este es mi destino aunque mi vida termine muy pronto y no pueda estar junto a vosotros. Pero si muero estaré en el Hades esperándote. Temo que al morir ya no tardará mucho en caer Troya y nos reencontraremos en el Hades. Aunque sea un lugar horrible me dará igual porque estaré con vosotros.
- Andrómaca 3** De todos modos la muerte de los troyanos y la caída de Troya está en manos del destino, nadie puede decidir su suerte y si tienes que luchar en esa batalla, hazlo, pero si te vas quiero que sepas que siempre vas a estar en mis pensamientos.
- Andrómaca 4** No creo que tarde en irme contigo al Hades, cariño, pues si tú no estás todo será mucho más difícil y Troya no será la de antes, pueden pasar muchas cosas. Ten valor y vence al miedo, sé fuerte como tú eres y que el destino decida.
- Héctor 3** No podemos confiar en el destino, pero yo sé que el mío es morir luchando con Aquiles.
- Héctor 4** Esposa, que no te abata la desesperanza.

⁴ El primer ensayo suele consistir en una lectura del libreto por los cantantes: es el «ensayo de mesa», en el que los cantantes sentados alrededor de una mesa leen cada uno su papel en voz alta en presencia del director de escena.

Consejo

Antes de leer situaros emocional y psicológicamente en el estado mental en el que debían de estar Andrómaca y Héctor en su despedida, intuyendo ambos que iba a ser la última. Además Andrómaca sostiene a su bebé en brazos, lo cual hace más triste la escena. Cuando llegue vuestro turno, declamad el texto proyectando la voz hacia vuestro público —nunca hacia el suelo o hacia el papel— de manera pausada, controlando adecuadamente la respiración. Regulad el volumen, ajustándolo al tipo de texto y leed con seguridad, sin vacilaciones, convincentemente y procurando no volver atrás. Antes de leer en voz alta podéis marcar las líneas de entonación de vuestro texto con rotuladores de colores para ayudaros. Y poned énfasis en los momentos o palabras claves para no resultar monótonos en vuestro tono.

José Vilches. *Andrómaca*.
Escultura de mármol
blanco, 1853. Madrid,
Paseo de Recoletos

Proyecto de investigación

Son muchos los artistas que se han inspirado en esta historia desde la época griega hasta la actualidad. No solo músicos y escritores, sino pintores, escultores, cineastas y directores de escena. Buscad imágenes de esta despedida entre Andrómaca y Héctor, y también de Pirro y Andrómaca. Os sorprenderá cuán diferentes son de estilo entre sí, ya que cada obra fue gestada en una época diferente de la historia del arte.

Consejo

Podéis encontrar ilustraciones, fotografías e imágenes en internet y en libros de arte de las bibliotecas de vuestro centro y barrio.

Actividad en grupo

Visionad en clase la película *Troya* de Wolfgang Petersen (Warner Bros. Pictures, 2004) protagonizada por Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Rose Byrne, Sean Bean, Saffron Burrows, Brian Cox y Peter O’Toole. Está basada en los poemas épicos *La Iliada* y *La Odisea* de Homero, así como en *La Eneida* de Virgilio. Los protagonistas del largometraje son Héctor, Paris y Aquiles en su enfrentamiento entre troyanos y helenos. También se cuenta la historia del Caballo de Troya.

Ahora ya conocéis la historia de Héctor y Andrómaca antes de que la retomase en su relato nuestra chinita Lisinga. La historia que relata a sus amigas en *Le cinesi* habla justo de lo que ocurrió después. Una tragedia que también aborda el gran dramaturgo Jean Racine (1639-1699) y los compositores Grétry (1741-1813) —que escribió una ópera en tres actos titulada *Andrómaca* en 1780, cuyo libreto se basa en la obra de Racine— y Rossini (1792-1868) con su ópera *Erminione* en 1819. **¿Veis cómo en el mundo del Arte las historias se repiten una y otra vez? Sus personajes simbolizan la grandeza humana.**

Andrómaca vive encerrada en el palacio de Pirro, que está totalmente obsesionado con ella. Todos quieren matar al hijo de Andrómaca, porque en él ven la llama de Héctor y temen que cuando crezca quiera vengar a su padre y a Troya. Finalmente, para salvar a su hijo, Andrómaca decide casarse con Pirro para que lo adopte legalmente, con la idea de suicidarse inmediatamente después para poder seguir fiel a Héctor. ¡Un dramón!

Proyecto de creación

Sé capaz de cambiar la historia y crea un relato diferente al de Andrómaca y Pirro. ¿Qué habría pasado después de la muerte de Héctor? ¿Qué te hubiera gustado?

- Escribe tu historia en una hoja y desarrolla al menos 10 líneas de texto.
- Inventa un nuevo título para tu historia, pero no firmes tu relato. Debe de ser anónimo.
- Al acabar, dobla la hoja y entrégasela a tu profesor que depositará la tuya y las de tus compañeros en una urna o bolsa.
- Se seleccionarán 5 relatos al azar que se habrán de leer en voz alta.
- Podéis jugar a adivinar quien de vuestros compañeros ha podido escribir esas historias.

Camile Cayol (Andrómaca) y Christophe Gregoire (Pirro) en un momento de la representación de “Andrómaca” de Racine, en la versión de Declan Donnellan

7 / LOS ESCENARIOS Y SU PÚBLICO

A principios del siglo XIX la vida musical europea vibra intensamente en torno a París, Viena y Londres. La ópera evoluciona hasta sus cotas más altas y se convierte en el espectáculo favorito de la burguesía acomodada. Se levantan grandes teatros por toda Europa y los cantantes se convierten en grandes divos maravillando a su público por el virtuosismo de sus voces.

Se celebran espectáculos en varios formatos: conciertos públicos de música sinfónica, ópera y ballet en grandes salas a cambio del pago de una entrada; conciertos privados en las suntuosas casas de los aristócratas y burgueses, a los que solo acudían unos pocos privilegiados; y veladas musicales en familia, rodeados de amigos para celebrar una fiesta donde la música era la protagonista (como las famosas *schubertiadas*).⁴

Manuel García estrena su ópera de cámara *Le cinesi* en uno de esos salones privados parisinos. *Le cinesi* fue una de sus cinco últimas composiciones junto a *L'isola disabitata*, *Un avvertimento ai gelosi*, *I tre gobbi* e *Il finto sordo*. La vivienda era un símbolo fundamental para la burguesía, así que cuidaban esmeradamente la distribución de los espacios y su decoración. Y, por supuesto, el centro de la vivienda era el gran salón para recibir a las visitas, convertido en sala de espectáculos para los invitados.

Finalizada la lectura plantearos las siguientes cuestiones:

- ¿Habéis asistido alguna vez al teatro? Si es así, ¿cuántas veces? ¿Te gustaría ir más?
- ¿Crees que la ópera es un espectáculo para las élites o debe estar destinado a todos los ciudadanos? Desarrolla el porqué de tu respuesta.
- ¿Cómo son las salas de los conciertos a los que asistes? ¿Recuerdas sus nombres?
- ¿Te has reunido alguna vez en tu casa o en la de tus amigos para escuchar o interpretar música?
- ¿Crees que los conciertos deberían ser gratis o lo razonable es tener que pagar una entrada?

Julius Schmid. *Schubertiade*.
Óleo sobre lienzo, 1897.
Viena, Club de Canto (Austria)

Análisis

Leed en clase en voz alta y pausadamente un fragmento del folleto de presentación en diciembre de 1847 del nuevo Teatro de San Fernando de Sevilla, la ciudad natal de García:

Hace tiempo que esta Capital necesitaba un Teatro digno de ella. Sevilla, que es la primera población de Andalucía y la segunda de España, reclamaba imperiosamente un edificio de esta clase, que por su belleza, proporciones y magnificencia pudiese contener con decoro y comodidad al público que asiste a estas representaciones. Con efecto, si los teatros han sido siempre una muestra de la cultura y civilización de los pueblos, forzoso es que hasta en la parte material correspondan a la categoría de cada ciudad, y que el mérito de las representaciones esté en armonía con su ilustración.

El teatro que si no es la verdadera escuela de las costumbres, proporciona al menos instrucción al hombre, debe ser accesible a todas las clases de la Sociedad, a cuya cultura contribuye deleitando al mismo tiempo. Pero sin la comodidad en el precio y sin que el local tenga la capacidad conveniente, jamás dará en toda su extensión tan útiles resultados. Ninguno de los teatros que había antes en Sevilla tenía estas cualidades...

⁴ Veladas musicales lideradas por Franz Schubert (1797-1828), compositor austriaco famoso por sus *lieder* (*lied* significa en alemán «canción»). Compuso más de 600 de estas piezas breves para voz y piano en las que se pone música a un poema) y sus obras para piano, cámara y orquesta.

8 / CANTANTES DIVINOS: DIVAS Y PRIME DONNE

La música influye en el estado de ánimo del que la oye. Y la voz es el mejor vehículo para conseguirlo. En la época de *Le cinesi* se da un predominio de la melodía, que intenta reflejar los sentimientos y la emoción. En Italia surge un nuevo estilo de ópera llamado *bel canto*, caracterizado por la belleza de sus melodías, un virtuosismo vocal muy exigente y su gran expresividad de las frases. García fue un auténtico maestro del *bel canto* y fue el tenor predilecto de Gioacchino Rossini (1792-1868), uno de los personajes más admirados del XIX y autor de obras tan geniales como *Il barbiere di Siviglia*, *La Cenerentola* y *Guillermo Tell*.

Manuel García tuvo tanta fama internacional como cantante que eso supuso que su faceta de compositor quedara un poco en la sombra. Tenía un registro de voz amplísimo, era un magnífico actor, de gran personalidad dramática—aunque con un carácter difícil a veces—, improvisaba como nadie y, a pesar de que se excediera en florituras, tenía mucho gusto al cantar melodías. Fue además padre de una de las grandes divas operísticas de la historia, **María Malibrán**. Cuando al gran Rossini le preguntaron sobre quiénes eran los cantantes más grandes con los que había tratado, respondió: «Muchos cantantes de mi tiempo fueron grandes artistas pero hubo solo tres genios: Lablache, Rubini y esa niña tan mimada por la naturaleza, María Malibrán».

G. Focosi. *Retrato de María Malibrán*. Litografía coloreada a mano. Milán, Teatro La Scala (Italia)

Proyecto de investigación

Manuel García fue un extraordinario maestro de canto. Grandes voces pasaron por su escuela, entre ellos sus propios y talentosos hijos. «¿Cómo se puede reconocer un buen maestro de canto? Por sus alumnos», decía el compositor André Ernest Modeste Grétry (1741-1813) en su *Essais sur la musique*.

Busca en internet los diferentes documentos que nos hablan de la biografía de Manuel García y dibuja su interesante árbol genealógico, repleto de grandes artistas.

Análisis

Los cantantes de ópera son hoy, cada vez más, tan atractivos como cualquier actor de moda. De hecho, además de cantar muchos de ellos son actores consumados y desempeñan su papel a las mil maravillas.

- Busca en el diccionario el significado de las palabras «diva» y «prima donna».
- Nombra divos y divas de nuestro tiempo, pueden ser artistas no necesariamente del mundo de la ópera. ¿Los admiras? ¿Sigues su trabajo? ¿Haces lo posible por asistir a sus conciertos?
- ¿Cómo ha de situarse el ser humano frente al arte? ¿Debe de analizarlo desde la razón o dejarse llevar por la emoción?
- En la tabla de debajo puedes encontrar un listado de cantantes míticos con enlaces a algunas de las más famosas arias de la historia de la ópera. ¡Conócelos y escucha sus prodigiosas voces!

Cantante	Aria	Ópera	Compositor	Enlace
Carlo Broschi «Farinelli»	«Ombra fedele anch'io»	<i>Idaspe</i> (1730)	Riccardo Broschi (c.1698-1756)	https://www.youtube.com/watch?v=GIPQteIKN28
Enrico Caruso	«La donna è mobile»	<i>Rigoletto</i> (1850)	Giuseppe Verdi (1813-1901)	https://www.youtube.com/watch?v=aef9DGvZ8Qo
Maria Callas	«O mio babbino caro»	<i>Gianni Schicchi</i> (1918)	Giacomo Puccini (1858-1924)	https://www.youtube.com/watch?v=l1C8NFDdFYg
Luciano Pavarotti	«Nessun dorma»	<i>Turandot</i> (1926)	G. Puccini	https://www.youtube.com/watch?v=27pnQNzUiz8
Josep Carreras como Julián Gayarre	«Una furtiva lagrima»	<i>L'elisir d'amore</i> (1832)	Gaetano Donizetti (1797-1848)	https://www.youtube.com/watch?v=c2s5Tv8n8Bs
Plácido Domingo	«O Lola»	<i>Cavalleria rusticana</i> (1890)	Pietro Mascagni (1863-1945)	https://www.youtube.com/watch?v=bRFGFdpNOEE
Rolando Vilazón y Anna Netrebko	«O soave fanciulla»	<i>La bohème</i> (1896)	G. Puccini	https://www.youtube.com/watch?v=l_4YKzBtbpC
Cecilia Bartoli	«Non più mesta»	<i>La Cenerentola</i>	Gioacchino Rossini (1792-1868)	https://www.youtube.com/watch?v=qVZNx39xYiA

A través de sus años de vida en el extranjero y sus múltiples viajes **Manuel García se convirtió en un embajador de lo español**. Era sevillano, el mejor intérprete de *Don Giovanni* del momento, fogoso y entusiasta, emprendedor, polémico e indomable ante los empresarios teatrales... Fue en Europa, de hecho, uno de los estandartes del pintoresquismo musical español que reunía todos los tópicos románticos: el folclore, lo exótico, textos apasionados, canto a la libertad, etc.

Su aria más influyente fue «Yo que soy contrabandista» de la ópera *El poeta calculista* (1805). Sus hijas la cantaron muchísimo y la interpretaban en la escena de la lección de *Il barbiere di Siviglia*. George Sand, inspirada en la pieza, escribió una obra de teatro, *Le contrebandier* (1836). Franz Liszt compuso su *Rondeau Fantastique* (1836) basado en la canción y Víctor Hugo también la utilizó en su primera novela *Bug Jargal*. Berlioz la cantaba a menudo, Robert Schumann usó el texto en la traducción de su *Der Kontrabandiste* (1849), y Federico García Lorca se refiere a la canción en su obra *Mariana Pineda*. ¡No está nada mal!

Actividad en grupo

Escuchad a la mezzosoprano Cecilia Bartoli en el siguiente enlace (<https://www.youtube.com/watch?v=pRxjcObAknQ>) mientras canta el aria *Yo que soy contrabandista* (debajo tenéis la letra de la pieza). Por cierto, ¿sabéis que precisamente la Bartoli es reconocida por su trabajo de recuperación de música de Farinelli o de María Malibrán?

Yo que soy contrabandista,
y campo por mi respeto,
a todos los desafío
pues a nadie tengo miedo.

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!, jaleo muchachas,
¿quién me merca algún hilo negro?

Mi caballo está cansado
y yo me marcho corriendo.

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Que viene la ronda
y se movió el tiroteo.

¡Ay! ¡Ay! Caballito mío,
caballo mío careto.
¡Ay! ¡Jaleo! ¡Ay! ¡Jaleo!

¡Ay! ¡Jaleo! ¡Que nos cogen!
¡Ay! ¡Sácame de este aprieto!
¡Ay! Caballito jaleo.
¡Ji!

9 / ESTOY PERDIDO, ¡NO ENTIENDO NADA!

Hay óperas en muchos idiomas:

Le cinesi está escrita en italiano —al fin y al cabo la ópera nació en Italia—, pero también las hay en alemán, francés, inglés, ruso, checo, polaco... ¿Pero hay óperas en español?

Pues sí, lo que ocurre es que se trata de un repertorio en el que muchas de estas obras se encuentran guardadas en archivos desde hace siglos, podríamos decir olvidadas, a la espera de que algún experto las rescate y las represente ahora.

Proyecto de investigación

Averigua en grupo qué títulos de ópera y zarzuela con libretos en español se han representado últimamente en España. Puedes consultar la programación actual y la de las pasadas temporadas de los teatros líricos españoles como el Teatro de la Zarzuela y Teatro Real de Madrid, Gran Teatro del Liceo de Barcelona, Teatro de la Maestranza de Sevilla o el Palau de las Arts de Valencia, entre otros. Al finalizar exponed vuestro informe en clase.

- ¿Son muchas o se representan más en otros idiomas?
- ¿A qué creéis que es debido?
- ¿Deberían programarse más óperas en español?

¿Y por qué no se traducen todas esas óperas que no entendemos al español?

Se ha hecho en alguna ocasión pero con gran trabajo y dificultad. Cada sílaba del texto de una ópera se corresponde a una o varias notas de la partitura por lo que si se traduce al español se tiene, no solo que hacer coincidir sílaba con nota, sino que además las sílabas acentuadas caigan sobre notas musicales acentuadas. ¡Ni te cuento si además hay que reproducir versos rimados como pasa en muchas de las arias operísticas!

Para ayudar al entendimiento de las obras en los teatros de ópera se recurre al uso de la tecnología mediante los sobretítulos. Funcionan igual que los subtítulos de las películas con la diferencia de que se proyectan en la parte superior de la embocadura del escenario, casi siempre muy arriba.

Proyecto de creación

Hagamos una prueba con la canción que más te guste de la música que escuchas habitualmente (y que esté escrita en otro idioma, claro). Seguramente estará escrita en inglés, así que traduce su letra al español teniendo en cuenta lo que antes decíamos: debe de respetar no solo lo que significa sino que cada sílaba traducida coincida con cada nota, así como sus acentos. Las palabras no suenan igual, incluso pueden significar otra cosa, si cambias de lugar su acentuación. Así te darás cuenta de que no es lo mismo «BA-RRIO» que «BA-RRÍO», o «SÁ-BA-NA» (tela para cubrir la cama) que «SA-BA-NA» (llanura).

Muestra tu trabajo de traducción musical en clase cantando la canción. ¿Te ha resultado fácil o no tanto? Comparte con tus compañeros cómo ha sido tu proceso de trabajo y cómo has ido solucionando los problemas.

Consejo

Puedes recurrir a un diccionario de sinónimos para encontrar la palabra traducida que mejor encaje con la música y sus acentos.

10 / ¿PREPARADO? LLEGÓ LA HORA DE LA VERDAD

Si has llegado hasta aquí tienes en tu poder muchos puntos para entender y disfrutar de la representación en vivo de nuestra ópera

Le cinesi. Vas a ver de cerca el trabajo de una compañía de ópera donde los artistas desplegarán ante ti toda su sensibilidad apoyados por unos técnicos llenos de recursos para que entre todos surja la magia.

La maravilla del directo.

Actividad en grupo

Pongamos en marcha una lluvia de ideas. El profesor irá apuntando en la pizarra todos vuestros comentarios a partir de las siguientes preguntas que os planteará en alto sobre en qué consiste asistir a una representación de ópera.

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

Análisis

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

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

Consejo

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

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

ACTIVIDADES POSTERIORES

11 / ECHA MANO AL PROGRAMA DE MANO

Una herramienta muy útil a la hora de asistir a una función de ópera es el **programa de mano**, que es como se llama al folleto explicativo del espectáculo y que te entregan al entrar en la sala.

Lo habitual es que el teatro ofrezca a sus espectadores al menos una hoja con la información básica de lo que van a ver.

Pero también suele dar la opción de compra de un programa de mano más elaborado que contiene uno o más artículos sobre la obra a cargo de un experto en el tema, el libreto original con su traducción, biografías del equipo artístico, ilustraciones, etc.

Proyecto de diseño

Llegó el momento de que elaboréis un precioso programa de mano de vuestro espectáculo favorito: puede tratarse de un concierto, de una obra de teatro, de una ópera o de un musical que os guste. Podéis realizar esta actividad en grupo o individualmente. Deberéis buscar información sobre el espectáculo elegido, ordenarla, diseñar el folleto y presentarlo a vuestros compañeros. Finalmente, mediante votación, se seleccionaran tres de los programas de mano favoritos que serán galardonados con el Premio a los Mejores Diseños.

Consejo

Ten en cuenta que todo programa de mano debe de constar de los siguientes elementos:

- Título del espectáculo, lugar, día y hora, datos de los organizadores y patrocinadores.
- La ficha artística del espectáculo: una lista de las personas que participan. Incluye los nombres del director de escena, director musical, escenógrafo, figurinista, iluminador, intérpretes (y los personajes que representan), músicos de la orquesta, maquilladores, peluqueros, sastres... y al equipo técnico: regidor, técnicos de iluminación, maquinistas, utileros, constructores de los decorados, jefe de producción, etc. Si no conocéis los nombres podéis inventároslos, pero no os dejéis a nadie sin nombrar. Sería una falta de respeto ante el resto de los compañeros del equipo que figurasen en el programa unos sí y otros no.
- Un listado ordenado de las canciones (en el caso de un concierto) o los actos y las escenas de la representación.
- Un argumento o sinopsis.
- Un pequeño artículo que profundice en la obra y que ayude a entender mejor el espectáculo que se va a ver. Puede ir acompañado de ilustraciones.
- Biografías y foto de los intérpretes principales.

· Publicidad (normalmente gracias a las empresas que se publicitan se pueden cubrir los gastos del coste del programa de mano o, en el caso de patrocinadores, se difunde su marca en agradecimiento a su apoyo al espectáculo).

¡Importante! No olvidéis —antes de dar finalizado vuestro trabajo— leerlo y revisarlo al menos tres veces para asegurarnos de que no hay ninguna errata o falta de ortografía.

12 / EL TEATRO DE SOMBRAS

El teatro de sombras es un espectáculo típico de los países asiáticos. Consiste en iluminar personas o figuras que se sitúan detrás de una pantalla por lo que el público solo aprecia las sombras que proyectan. Se suele acompañar de un narrador que cuenta la historia y de un grupo de músicos que tocan a la vez.

Proyecto de artes escénicas

Hagamos entre todos un teatro de sombras con el argumento de *Le cinesi*, ahora que lo conocemos en profundidad.

Para montar vuestra obra deberéis:

- Preparar el libreto. Podéis basaros en el original de *Le cinesi* o adaptarlo a vuestro concepto escénico.
- Construid el escenario. Podéis hacer la pantalla con una sábana blanca y tendréis que colocar luz detrás para poder conseguir el efecto de sombras. Los actores, las figuras y toda la utilería que utilicéis deberán estar situados entre la luz y la sábana.
- Confeccionar las máscaras y las figuras que vayan a usarse en la escena.
- Componer una música para la representación.
- Representaréis la función para los alumnos de cursos inferiores al vuestro.

Consejo

Realizad primero los ensayos de escena para decidir en qué momentos incorporaréis la música. Una vez que lo tengáis claro unid ambos elementos y ensayad todo a la vez.

GLOSARIO

Ostinato	Motivo que se repite insistentemente durante una buena parte de una composición musical.
Cavatina	Canción breve de carácter simple que forma parte de una ópera u oratorio.
Elenco	Conjunto de actores o cantantes que forman una compañía teatral, de ópera o zarzuela, o que intervienen en una obra.
Coloratura	La coloratura es la capacidad de la voz lírica de ejecutar sucesiones de notas rápidas. En ocasiones de forma melismática, cuando la vocal de una sílaba se extiende a varias notas seguidas.
Prima donna	Término italiano que se usa para designar a la primera cantante de una ópera y que desempeña el papel principal. Si este término se usa en plural se hace también en su forma italiana: <i>Prime donne</i> .
Castrato	Cantante que en su adolescencia era sometido a castración. En el siglo XVIII su voz era muy apreciada por su poderío y capacidad para alcanzar los registros más agudos. Como se trata de una palabra italiana el plural es <i>castrati</i> .
Hades	El antiguo inframundo griego.
Temporada	Espacio de tiempo, habitualmente del mes de septiembre al mes de junio del año siguiente, en el que se desarrolla la programación artística de un teatro o institución cultural.
Figurinista	Persona que se dedica profesionalmente a hacer figurines (dibujo, modelo) para una representación escénica.
Maquinista	Especialista que atiende las tareas y el manejo de tramoyas en el espacio escénico.
Embocadura	En el teatro, abertura por la que se ve la escena cuando se levanta el telón.

BIBLIOGRAFÍA

EMILIO CASARES (ed.). *Diccionario de la música española e iberoamericana*, vol. 10. Madrid, Sociedad General de Autores - Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2000

JAMES RADOMSKI. *Manuel García (1775-1832). Maestro del bel canto y compositor*. Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2002

S. SADIE (ed.). *The New Grove of Music and Musicians*, vol. 29. London, McMillan, 2000

TEATRO DE
LA ZARZUELA

TEATRODELAZARZUELA.MCU.ES

Síguenos en

