EL GUARDIÁN DE LOS CUENTOS

Ópera para todas las edades

Música: Miquel Ortega

Libretto: Andrés Martorell

GUÍA DIDÁCTICA

Pablo Ramos

ÍNDICE

1. Introducción 3

2. La ópera 4

2.2. Historia 5

2.3. Contenidos de la ópera 7

2.3.1. La música 7

2.3.2. El texto 9

3. L'opera in musica 10

3.1. Director de escena 10

3.2. Vestuario 11

3.3. Escenografía 12

3.4. Iluminación 13

4. L'opera in musica 14

4.1. La voz solista 14

4.2. El coro 15

4.3. La orquesta 16

4.4. El director musical 21

5. Argumento del Guardián de los Cuentos 22

6. La música del Guardián de los Cuentos 23

7. Actividades 24

8. Bibliografía 32

1.Introducción

La ópera el Guardián de los Cuentos de Miquel Ortega y Andrés Martorell es una obra que se incluye en este género tan singular que se llama ópera en familia y que a nosotros nos gusta denominar ópera para todos, porque es para el disfrute de grandes y pequeños.

El Guardián de los cuentos es una coproducción de Abao y Ópera de Cámara de Navarra y como todos los espectáculos que llevamos a cabo su primera intención es acercar a los más jóvenes a la ópera. Además sensibilizar sobre los valores estéticos, artísticos y culturales de este género y fomentar el nacimientos de nuevas aficiones y fortalecer los públicos.

Además en cada una de las óperas que producimos hay encerrados unos valores que se desean comunicar a los espectadores y que además sirven para que de una forma amen y divertida se aprendan ciertos resortes éticos universales-

En este caso con el Guardián de los Cuentos se quiere comunicar que con el hábito de la lectura siempre se sale ganando, siempre se viven historias y se aprenden cosas útiles en cualquier circunstancia. También hay una apuesta por la modernidad y la superación de los viejos roles que separaban la tareas de hombres y mujeres.

Esta guía esta dirigida a todos los que van a ver la ópera e incluso a los que no la verán. A los primeros les servirá de prologo y si algún profesor la prepara con los alumnos, cuando éstos vengan a sentarse en una butaca disfrutan más profundamente de cada una de las escenas y de la música. A los que no vayan a ver la ópera les recomendamos que lean la guía y después ....

2. La ópera

La ópera es un genero musical en el que interviene muchos elementos: música, texto, acción teatral, danza, escenografía e iluminación. Se pude considerar el arte total, el más completo, porque aúna todas las artes.

Este arte no ha existido siempre. Es más o menos joven según con que se le compare ya que apenas hace poco que ha cumplido 400 años de vida.

2.2. Historia

La ópera, que en italiano significa obra, nace en Italia en la corte mantuana de los Gonzaga. A finales del 1500 en la escena predominaba el teatro madrigalesco. Los madrigales eran algo así como canciones cortas de 5 ó 6 minutos que contaban una poqueña historia y se cantaban polifónicamente, es decir, un conjunto de voces simultáneas que canta una melodía distinta cada una.

Hacia 1580 en la ciudad de Florencia se crea una reunión de eruditos denominada Camerata Fiorentina, que se dedica a investigar el teatro griego antiguo con el afán de imitarlo. Los miembros de la Camerata se dan cuenta de que en Grecia las obras teatrales eran cantadas a una sola voz por cada uno de los personajes, con lo que entraba en conflicto con el teatro polifónico del Renacimiento.

El poeta Ottavio Rinuccini y el músico Jacobo Peri, ambos miembros de la Camerata, compusieron la primera ópera de la historia: Dafne, que se puso en escena en el Palacio de los Medici en Florencia en 1597. La música de Pafne se ha perdido, pero de nuevo ambos autores compusieron en Florencia en 1600 Euridice, otra ópera para celebrar el casamiento de Enrique IV de Francia y María de Medici. Pero el 24 de febrero de 1607 Claudio Monteverdi compone la que se considera como primera ópera de la historia: L'Orfeo, favola in musica, representada en las bodas del príncipe de Gonzaga con Margarita de Saboya.

Ha nacido la ópera. Claudio Monteverdi realiza el ideal de la Camerata Fiorentina: conversar cantando; osea, libra la palabra de la música de modo que el cantante puede expresar con libertad los sentimientos del personaje, y además utiliza una pequeña orquesta. En un principio las representaciones de ópera estaban destinadas a las fiestas de la nobleza: bodas, celebraciones… y sus argumentos basados en la mitología. Pero el éxito del nuevo género se abrió al público y así, durante el carnaval de Venecia en 1637, en el teatro de San Casiano se representa Andrómeda de Francesco Manelli. El público paga y la ópera comienza a ser un negocio, un arte público.

La ópera barroca es la ópera seria de asunto mitológico e histórico. La escritura era muy virtuosística, y abunda el canto llamado de coloratura, que sonsiste en cantar una sola vocal en muchas notas seguidas, para lo cual se requiere una voz muy flexible, afinada y de largo fiato. Como la mujer tenía prohibida su presencia en escena, se popularizan los evirados o castrati, hombres sometidos de niños a un proceso de castración genital, por lo que se impedía es desarrollo de la laringe, pero su capacidad pulmonar era mayor que el de una mujer y desarrollaba una voz femenina con más registros.

Los teatros empezaron a tener capacidad para cientos y miles de espectadores. Las óperas duraban horas por la lentitud de los cambios. El público estaba de pie y habitualmente no callaba hasta que llegaban las airas. Al principio destacan las voces graves masculinas hasta que los castrati se hacen dueños de la escena. La orquesta era pequeña y situada delante del escenario. No había director de orquesta y una fanfarria, tocada habitualmente por instrumentos de viento que caraterizaban a la familia noble que dominaba la ciudad, era la obertura.

Para contarrestar la seriedad de este tipo de representaciones, nace la ópera bufa a finales del 1600, que se consolida en Nápoles. A diferencia de la ópera seria, el género bufo se caracteriza por poner en escena a personajes contemporáneos y utilizar normalmente los conjuntos como dúos, tríos y cuartetos. Se dice que la ópera bufa nace para rellenar los intermedios de las óperas serias. Desde ese momento la ópera se hace en todas partes en italiano y a la manera italiana.

En España tiene gran dificultad para llegar a la corte, el reinado de Felipe IV estaba arruinado, pese a ello se le ocurrió montar en el pabellón de caza de la Zarzuela unas pequeñas representaciones de ópera, una especie de teatro musical y hablado a la vez, que debido al sitio donde se representada, se comenzó a conocer como zarzuela. Así nace este género, que en principio tenía temas mitológicos y con el tiempo se hizo cada vez más popular, teniendo en la música folclórica su inspiración.

Es por lo tanto la zarzuela un género que tiene más paralelisoms con la ópera-comique francesa, el singspiel alemana, la balade-ópera o masque inglesas, que con la ópera. La zarzuela utiliza partes habladas y cantadas, mientras que en la ópera sólo hay cantadas. No siempre la zarzuela ha gozado de prestigio, ha sido el siglo XIX y sobre todo el comienzo del siglo XX cuando más activa ha estado y cuando ha contado con mejores librettos y compositores. Por último se puede decir que la zarzuela se divide en género chico de un acto y zarzuela de 2 ó 3 actos.

2.3. Contenidos de la ópera

2.3.1. La música

La música es el elemento determinante de la ópera. La música crea la acción, le da sentido, la transforma. Hace brotar las emociones y crea los estados de ánimo del desarrollo dramático.

No siempre la estructura musical de la ópera ha sido la misma. De una forma didáctica podríamos decir que en el barroco el aria era el elemento primordial de la ópera. El aria es un número cerrado escrito para una sola voz. Existen muchas clases de arias, pero en el barroco se popularizó el aria da capo, repetición que permitía a los solistas hacer filigranas vocales interminables para su lucimiento.

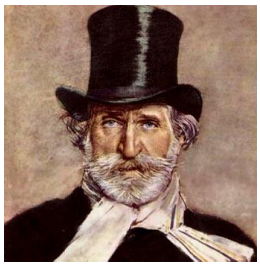
Entre los músicos más destacados del barroco tenemos a Claudio Monteverdi.

En el clasicismo, la estructura de la ópera varía. Después de la reforma de Gluck se acortan los recitativos y las airas y se introducen los concertantes con dúos, tríos, cuarteto, etc. Quizás el representante más genuino sea Mozart.

Al comienzo del periodo romántico, la estructura musical de la ópera adopta lo que se llama la escena, una combinación del recitativo acompañado con orquesta, aria y cabaletta.

Ésta última comenzó siendo la parte rápida de una aria y se quedó para el lucimiento de los cantantes introduciendo entre ésta y el aria una pieza interpretada por un coro o personaje secundario que permitían descansar al cantante. Destacan Rossini, Bellini y Donizetti.

En este periodo romántico, cada vez va teniendo más importancia las emociones de los personajes que la estructura operística, y aunque por ejemplo Verdi mantiene en muchas de sus óperas la escena, ya se va acercando a lo que luego Wagner expondría con total claridad: una unificación estructural de la música en la que destaca el leitmotiv (asignación de un tema musical a un personaje).



Por último llegamos a una época postromántica en la que surge con mucha fuerza el llamado verismo, que también utiliza leitmotiven y el aria sigue perdiendo fuerza aunque no del todo como en Wagner.

Destacamos de este movimiento a Giacomo Puccini

Y ahora vamos a hablar del compositor de El Guardián de los cuentos, Miquel Ortega

Miquel Ortega nace en Barcelona el año 1963. A los 17 años y de la mano del barítono catalán Vicente Sardinero, consigue un puesto de pianista en el Gran Teatre del Liceu, y después ejerce como Maestro Concertador de la temporada de ópera, al Teatro Lírico Nacional la Zarzuela de Madrid.

Estudia dirección orquestal en Barcelona con Antoni Ros-Marbá, y debuta en el podio con la ópera de Donizetti "Don Pasquale", en Madrid. Está considerado como uno de las mejores directores de ópera. Como compositor ha estrenado una ópera "La casa de Bernarda Alba" en Rumanía a finales del 2008. Además tiene escritas dos óperas en un acto "El dret patern" (El derecho paterno) con libretto propio, escrita en 1980, y "Somni de nadal" (Sueño de navidad), sobre una idea suya y con libretto de Bruno Bruch. Acaba de finalizar una comedia lírica titulada "La campana de Gràcia", y dos óperas, "Titus Andronicus" con libretto elaborado por el propio compositor a partir del original de Shakespeare y "El caballero de Olmedo", con libretto de Pau Guix basado en la famosa obra de Lope de Vega. Acaba de estrenar en el Teatro Real de Madrid una composición para ballet basada en el ciclo de canciones "Bestiari" de Josep Carner.

2.3.2. El texto

No hay que olvidar que la ópera es una pieza teatral totalmente cantada, y que la palabra que la define se refiere a la obra: opera in musica, por lo tanto hay que resaltar la importancia que tiene el libretto, es decir, el texto de la ópera.

A lo largo de la historia han sido muchos los libretistas famosos. Los primeros libretistas profesionales fueron Apostolo Zeno y Pietro Metastasio. En clasicismo destaca Lorenzo da Ponte y en el romanticismo Arrigo Boito y Francesco Maria Piave, aunque también ha habido compositores que han escritos sus propios libretti, como Richard Wagner.

También merece la pena destacar que ha habido escritores en cuyas obras se han basado libretti, aunque no los escribieran ellos directamente, como Shakespeare, Dumas, Victor Hugo o Bou Marché.

El libretto de El Guardián de los cuentos lo ha escrito Andrés Martorell, guionista de cine , televisión y radio.

Para cine trabaja en la actualidad con la directora de cine Helena Taberna con la que ha realizado varias películas como “La Buena Nueva” un Largometraje estrenado el 14 de noviembre de 2008 o “Yoyes”. Largometraje de 2000. También ha guionizado trabajos como "Emiliana de Zubeldia". Documental (1994). "Alsasua 1936". Mediometraje (1994). "Recuerdos del 36". Documental (1994). "Nerabe"-. Videocreación (1995).

Como guionista de televisión ha trababajado en el programa “¡Vaya Semanita!”. Programa de entretenimiento producido por Pausoka para ETB. Ha sido Guionista de sketches y de plató.

Para Radio ha trabajado en los siguientes medios:

- Guión y locución de programa semanal sobre conciertos, cine, humor y novedades discográficas en Cuarenta Principales / Radio Pamplona (1994-1996).

- Guión y locución de programa semanal de humor, ocio y música. Onda Cero en Navarra (1992).

- Guión y locución del programa diario de humor "El Plumero". Radio Nacional de España en Navarra (1988-1991). También durante 1993.

- Profesor en el taller de radio del Ayuntamiento de Pamplona, dentro de la campaña municipal "Recrearte" (19861987).

En su función de periodista, es Licenciado por la Universidad de Navarra. Ha colaborado con distintos medios y ha sido director de varias publicaciones. Ha sido director y editor de la guía de ocio “El Bolo Feroz” (1998-2008), a través de su empresa Ocio y comunicación, SL.

3. L'opera in musica

3.1. Director de escena

Se puede definir al director de escena como la persona que define todo lo relativo a la representación de obras teatrales y óperas y se encarga de organizar el escenario estéticamente y la caracterización y movimiento de actores y cantantes.

Existe una diferencia entre la dirección de escena en ópera y en teatro: en teatro el trabajo es más prolongado en el tiempo y exige un proceso más interiorista, mientras que en la ópera hay que interpretar la partitura y el movimiento que propone el texto, teniendo siempre en cuenta que la preparación actoral de los cantantes habitualmente es menor.

En El Guardián de los cuentos, el director de escena es Pablo Ramos:

Ha sido actor y ayudante de dirección del grupo El lebrel blanco y ha dirigido teatro clásico. A principios de los años 90 comienza a dirigir teatro clásico y es ayudante de dirección y producción de las óperas de la Asociación Gayarre de Amigos de la Ópera.

Fundador de Ópera de Cámara de Navarra, ha dirigido todos sus montajes: El Flautista de Hamelin, El traje nuevo del Emperador, Alí Babá y los cuartenta ladrones…

Ha sido el responsable de espectáculos de gran formato como Passion, en la catedral de Pamplona, espectáculo Auntitz Urtez en el Auditorio Barañain, espectáculo para la candidatura de Pamplona Capital europea 2016, y PXXI en el teatro Gayarre, con música de Alberto Bernal y el Ensemble Laboratorium.

En la actualidad desarrolla también una faceta dentro de la música contemporánea, y ha realizado propuestas escénicas y performances en Festival de música contemporánea de Alicante 2010, Festival Instrumentos solos en Buenos Aires, etc.

3.2. Vestuario

La persona que se encarga de vestir a los personajes, interpreta la idea del director de escena de colocar la historia en una cierta estética o en una cierta época, y realiza el diseño y la confección de las ropas que se ponen los protagonista.

La característica principal del vestuario de El Guardián de los cuentos es que se ha realizado con material reciclado; es decir, si se observa detalladamente , en los trajes hay globos, guantes de goma, ruedas de bicicleta…

Aquí hay un ejemplo del diseño de un figurín: el conejo (a la derecha), y el personaje con la ropa ya confeccionada (a la izquierda).

La figurinista de El Guardián de los cuentos en Edurne Ibáñez, que nace en Pamplona el 21 de abril de 1979.

Ha sido ganadora del Premio al mejor joven diseñador nacional ante personalidades en el jurado como Elio Berhanyer, y ha ganado el primer premio del Certamen internacional Art&Fashion, Premio Creativa Asociación baja montaña auditorio Javier, premio Libin by Deia en Creamoda Bilbao, premio a la mejor colección en la Pasarela Gazteiz on....

3.3. Escenografía

La escenografía es el vestido que tiene el escenario. Son los elementos sobre los que se desarrolla la acción y que representan el mundo de la ópera que se pone en escena. Ahora se llama “espacio escénico”. En el Guardián de los Cuentos la escenografía nos lleva partiendo de una biblioteca a un mundo mágico que es el interior del gran libro de los cuentos. Un mundo que solo existe en la imaginación. Aquí encontramos dos espacios: la biblioteca y el interior del libro de los cuentos con toda su magia.

3.4. Iluminación

Para que se vea lo que esta ocurriendo en el escenario es necesario que haya luz. Pero la iluminación no es solo luz. La iluminación en el diseño del color que va a tener la función en función de los focos que se utilicen y en la combinación de efectos. Aquí un ejemplo de iluminación en el Guardián de los Cuentos.

La iluminación nos puede llevar paisajes cálidos, a días con solo o noches oscuras. Es un elemento esencial en la ópera. No siempre ha habido iluminación en la ópera. Ya en 1849 se había realizado un efecto luminoso con luz eléctrica: se trataba de una situación de amanecer producida por una lámpara de arco dentro de un reflector parabólico durante la representación de "El Profeta", de Meyerbeer, en la Ópera de París. No obstante, este recurso fue utilizado sólo como un golpe de efecto ya que la iluminación eléctrica en los teatros llegaría 30 años después.

4. L'opera in musica

4.1. La voz solista

Podemos clasificar las voces dentro de la ópera en voces masculinas y voces femeninas, aunque deberíamos dejar fuera una tercera voz, que no la única, que corresponde a contratenores y sopranistas.

Voces masculinas:

- Tenor: es la más aguda y normalmente capaz de cantar el registro comprendido entre do2 y do4. Hay 4 tipos de tenores: ligero, lírico, spinto y dramático. Un ejemplo de esta voz sería Nemorino del Elissir d'amore de Donizetti.
- Barítono: voz masculina intermedia, entre sol2 y lab4. Por ejemplo, el personaje de Rigoletto de Verdi.
- Bajo: es la más grave, entre fa1 y mi3. Un bajo sería Sarastro en la Flauta Mágica de Mozart.

Voces femeninas:

- Soprano: es la más aguda. Puede ser ligera, lírica, spinto y dramática. Su voz comprende el registro do3-mi5. Por ejemplo, Mimi de la La Bohème de Puccini.
- Mezzosoprano: voz intermedia entre sol2 y la4, como Carmen de Bizet.
- Contralto: la voz más grave y potente, entre mi2 y sol4. Es muy difícil encontrar en el repertorio operístico voces de este tipo, como Gioconda de Ponchielli.

4.2. El coro

El coro es el conjunto de personas que cantan simultaneamente en una función de ópera. El coro nace en Grecia en el teatro y eran formaciones de hombres y mujeres que cantaban a una voz. Sin embargo ahora en la ópera los coros se componen de cuatro o cinco voces: tenores, barítonos, bajo, sopranos y mezzosopranos. Hay coros de voces blancas de niños que pueden cantar a una solo voz (monodía) o hacerlo a voces de forma polifónica.

En la historia el Coro no siempre ha gozado de fama. En el barroco el coro desaparece principalmente por cuestiones económicas. La reforma de Gluck lo vuelve a introducir en escena y Mozart lo hace con pasión e identidad. Después la gran ópera francesa y sobretodo Verdi y Wagner lo hacen imprescindible. Es Verdi el que le proporciona los momentos más importantes. Así queda para la historia el coro de esclavos de Nabucco o el de Gitanos de El Trovador.

En la ópera El Guardián de los Cuentos el coro lo componen 23 niños y niñas que cantan a una sola voz y sobretodo bailan. Es un cuerpo de baile muy parecido a los que salen en los “Musicales”. Todos los miembros del coro estudian música y han sido seleccionados después de pruebas rigurosas. Todos los componentes del coro están entre los 10 y los 17 años.

4.3. La orquesta

La palabra orquesta procede del griego y significa lugar para danzar. Esta definición se remonta a alrededor del siglo V A.C. cuando las representaciones se efectuaban en teatros al aire libre. Frente del área principal de actuación había un espacio para los cantantes, bailarines e instrumentos. Este espacio era llamado *orquesta*.

La orquesta es la formación de músicos que interpreta la partitura de la ópera. La orquesta va creciendo desde su nacimiento. En el Barroco no solía ser muy numerosa y era un tanto caótica, ya que cada músico solía tocar a su modo y como no había un director, pues aquello debía sonar con un poco de caos. La orquesta como tal nace en la corte de Mannheim y debido al trabajo de Johann Stamitz. Así la orquesta tiene varias familias de instrumentos: cuerda (violín, viola, chelo y contrabajo) viento madera (flauta, oboe, clarinete, fagot) viento metal (trompa, trompeta, trombón y tuba) y percusión (timbales, lira, tam-tam, marimba etc).

Existen muchas clases de orquestas. Según su tamaño pueden ser de cámara, clásica o sinfónica. Según los instrumentos que la compongan: orquesta de viento o de metal. Una curiosidad: la diferencia entre una orquesta sinfónica y una filarmónica esta en la propiedad de la misma no en su tamaño. La filarmónica es que nació a mediados del siglo XIX en las sociedades de aficionados que tenían dinero y podían pagar la configuración de una orquesta y contratar a sus músicos. Eran las Sociedades Filarmónicas. En la actualidad quedan algunas.

La Orquesta para esta producción es la Orquesta de Cámara de Ópera de Cámara de Navarra. Es una orquesta de cámara por lo tanto esta compuesto por un grupo reducido de músicos que no llegan a 20. En este caso son trece y todos son profesores de conservatorio y además solistas de otras orquestas como la prestigiosa Orquesta sinfónica de Navarra. La orquesta se compone de violín 1º, violín 2º, Viola, chelo, contrabajo, oboe, fagot, flauta, clarinete, trompeta, trompa, percusión y piano.

Los instrumentos de esta orquesta:

Instrumentos de Cuerda

Los instrumentos de esta familia producen el sonido por la vibración de las cuerdas que poseen. Pueden ser de tres maneras: cuerda frotada, como el violín, viola y chelo; cuerda percutida, como el piano y cuerda pinzada como el arpa. Aquí sólo hay instrumentos de cuerda frotada.

- Violín: es el más pequeño de los instrumentos de cuerda. Tiene cuatro cuerdas afinadas por quintas. Se escribe en clave de Sol

- Viola: la que actualmente conocemos nace entre los siglos XVI y XVII. Su tamaño es algo mayor que el violín. Tiene cuatro cuerdas que se afinan con las notas do-sol-re-la (de grave a agudo subiendo en intervalos de quinta).

- Violonchelo o cello: su tamaño y registro de encuentra entre la viola y el contrabajo. Tradicionalmente considerado uno de los instrumentos más parecidos a la voz humana. Tiene cuatro cuerdas afinadas en la-re-sol-do.

- Contrabajo: es de voluminoso tamaño. Tiene generalmente cuatro cuerdas, afinadas por cuartas ascendentes, (mi-la-re-sol, desde la 4a cuerda, más grave, a la 1a, más aguda).

Instrumentos de viento

Aquéllos cuyo sonido se produce a través de una columna de aire que vibra dentro de un tubo. Pueden ser de dos clases, madera y metal. Viento Madera: Se llaman así porque tradicionalmente estaban hechos de madera.

Viento Madera

- Flauta Travesera: no forman parte de la familia de los de metal sino de los de madera, ya que antiguamente se fabricaban de dicho material. Y porque su sonido es catalogado como dichos instrumentos

- Fagot: es un instrumento con doble lengüeta. Tiene una altura de 156cm aproximadamente y una longitud de 250cm. El fagot debe su existencia a la necesidad musical de ampliar la región grave del sonido de los instrumentos de viento.

- Oboe: El nombre oboe viene del hautbois, "madera alta, aguda". El cuidadoso manejo del instrumento y la presión del aire, permite al intérprete expresar un amplio abanico tímbrico y dinámico. El oboe está considerado como uno de los más difíciles de tocar.

- Clarinete: instrumento de lengüeta simple, tiene la extensión mayor de todos los de madera; es decir, puede emitir notas más graves y más agudas. La lengüeta simple esta unida a la boquilla de ebonita o cristal por medio de una abrazadera que, cuando el músico sopla, hace vibrar la caña.

Viento Metal

- Trompeta: es un instrumento que tiene una embocadura por donde se emite el aire y una serie de pistones que sirven para producir las notas del instrumento. La trompeta barroca es más larga y por lo tanto más aguda y carece de pistones.

- Trombón: es el único instrumento de metal que utiliza una vara en lugar de pistones. Son muy variados en tesituras, aunque el que más se utiliza en la orquesta es el tenor y a veces el bajo. Su boquilla es similar a la de la trompeta. El intérprete al correr la vara alarga el tubo en semitonos produciendo una serie armónica en cada una de las siete posiciones, con lo que cada nota se produce sin dificultad.

- Trompa: es uno de los instrumentos más antiguos. Porque se utilizaba para marchar y montar a caballo, se hizo de forma circular para facilitar su manejo. Originariamente estaba hecho con cuernos de animales. Para tocar, el músico introduce la mano derecha dentro de la campana y ésta hace de sordina, de manera que dependiendo de la posición de la mano el instrumento varía en su timbre. Con la otra mano se accionan las válvulas que producen las notas.

Instrumentos de Percusión: se dividen en afinados y no afinados. Entre los afinados en la orquesta tenemos:

- Timbal: es un cuenco de cobre o fibra de vidrio recubierto por un parche de piel o plástico tensado. Los timbales se afinan tensando o destensando el parche por tres procedimientos: con manivela, con pedal o con llave.

Piano:o pianoforte es un instrumento musical clasificado como instrumento de teclado de cuerdas percutidas, según el sistema de clasificación usado. Está formado por un arpa cromática de cuerdas múltiples accionada por un mecanismo de percusión indirecta, a la que se le han añadido apagadores.

En la música occidental, el piano permite tanto interpretación solista, como para la música de cámara, para el acompañamiento o para ayudar a composición musical y ensayo. Fue inventado en torno al año 1.700 por el paduano Bartotomeo Cristofori. Entre sus antecesores se encuentran instrumentos como la cítara el monocódio el clavicodio y el Clavecín. Las primeras composiciones específicas para este instrumento surgieron alrededor del año 1732 entre ellas destacan las 12 sonatas para piano de Lodovico Giustini tituladas *Sonate da cimbalo di piano e forte detto volgarmente di martelletti*. Desde entonces, muchos han sido los compositores que han realizado obras para piano y en muchos casos esos mismos compositores han sido pianistas.

Destacan figuras como Fréderic Chopin, Franz Liszt, Wolfrang Amadeus Mozart o Ludwig van Beethoven. Fue el instrumento representativo del romanticismo musical y ha tenido un papel relevante en la sociedad, especialmente entre las clases más acomodadas de los siglos XVIII y XIX: es un instrumento destacado en la música Jazz.

4.4. El director musical

El director musical es el responsable de que todo suene bien y conforme a lo que el compositor recoge en la partitura. A veces el director musical dirige tal y como se recoge en la partitura o a veces hace una interpretación, es decir le da su sello. Es el encargado de dirigir la Orquesta y de decidir todo lo concerniente a la música, los cantantes el coro y la orquesta de una producción.

5. Argumento de El Guardián de los cuentos

El Guardián de los cuentos es una ópera que quiere destacar, además de los valores propios de la música y el canto, la importancia de la lectura y de la amistad para vencer todas las adversidades.

Ariadna y Horacio, de 14 y 15 años, son dos jóvenes de hoy en día. Ella es la más lista de la clase, y por este motivo siente el rechazo de los demás . Horacio, en cambio, es el chico más popular, pero es un desastre con los estudios, y detesta los libros. Ariadna, que está enamorada secretamente de Horacio, le ha propuesto ayudarle con sus estudios, para lo cual lo cita en la vieja biblioteca. Aquí es donde se produce un hecho mágico, con la aparición de Antonius, un busto de piedra que representa la figura del Guardián de los Cuentos, y que comienza a hablar al ser despertado por los niños.

Antonius cuenta la leyenda de los niños que entraron en el Libro de Todos los Cuentos, y que se quedaron atrapados en él. Horacio se muestra entusiasmado con la idea de entrar en un libro en lugar de tener que leerlo. Ariadna intenta disuadirle, argumentando que puede ser peligroso entrar en los cuentos cuando no has leído ninguno. Horacio insiste, y los dos entran en el Libro de Todos los Cuentos, por mediación de Antonius.

Una vez dentro del libro, Ariadna y Horacio transitan por algunos de los cuentos más populares, como Blancanieves, Pinocho, Hansel y Gretel, o La Bella Durmiente, dando lugar a situaciones de todo tipo, donde tiene cabida el humor, el misterio, y la aventura. La confrontación de los dos chicos de hoy en día en el entorno mágico de los cuentos sirve también para realizar una "actualización" o puesta al día de los cuentos tradicionales, acercándolos a los valores socialmente aceptados de nuestra civilización en la actualidad. La ignorancia de Horacio en todo lo relacionado a los cuentos, y su desinterés general por la lectura, provocan situaciones de peligro. El riesgo aumenta cuando comprenden que pueden quedar atrapados en el libro para siempre. Sólo con la ayuda de Ariadna podrán salir de nuevo al mundo real. Al final, Horacio comprende la importancia de la lectura, y Ariadna consigue un hueco en su corazón. Han realizado un viaje iniciático, y ahora están mejor preparados para enfrentarse a la vida.

6. La música de El Guardián de los cuentos

Así lo ve el compositor Miquel Ortega.

"*Para la ópera El guardián de los cuentos, he creído conveniente seguir en esta vertiente mía de música muy directa, es decir que conecte de inmediato con el público, un poco como lo que hice para mi ballet cantado Bestiario.En una ocasión dije que la música de cine había bebido de la gran tradición operística y sinfónica, sobre todo del poema sinfónico, música programática y, por tanto, ligada a un argumento.*

En estos momentos de confusión en la creación musical y escénica, creo llegado el tiempo de que el cine devuelva a la ópera lo que ésta le prestó, y el lenguaje de la mayoría de los compositores cinematográficos es en este momento más interesante que el de los compositores de ópera, salvo excepciones.

La música para El guardián de los cuentos es una banda sonora, es decir, una música que va ilustrando los aconteceres de los protagonistas. Es lo mismo que hacían en sus creaciones músicos como Puccini e incluso Verdi, unas bandas sonoras "avant la lettre", música descriptiva para la situación, llena de melodías que el público sintiera y de leit-motivs que nos indicarán tal o cual situación o tal o cual estado de ánimo"

7. Actividades

El término alemán Gesamtkunstwerk que se puede traducir por obra de arte total se atribuye al compositor de ópera Richard Wagner quien lo acuñó para referirse a un tipo de obra de arte que integraba la música el teatro y las artes visuales: la ópera.

Wagner era muy crítico con el tipo de ópera imperante en su época, a la que acusaba de centrarse demasiado en la música, a la que se subordinaban los demás elementos, en especial el drama. Wagner concedía gran importancia a los elementos ambientales, tales como la iluminación, los efectos de sonido o la disposición de los asientos, para centrar toda la atención del espectador en el escenario logrando así su completa inmersión en el drama. Estas ideas eran revolucionarias en su momento, pero pronto pasaron a ser asumidas por la ópera moderna.

Ya que la ópera contiene, como hemos indicado, todos los elementos de las artes dentro de las actividades de esta guía vamos a intentar llegar a todas las artes y proponemos la creación de una ópera entre todos los alumnos.

Nace una ópera

1. Lo primero que hay que escoger es el tema de la ópera.

Como se trata de jugar haciendo música y teatro, escogeremos un tema que tenga que ver con el mundo de los niños. Aquí van varias propuestas:

Caperucita roja

El libro de la selva

Pinocho

2. Es importante que a la hora de escoger el tema estéis todos de acuerdo. Como orientación os proponemos Pinocho; la historia es muy bonita y además podemos tener una música ya compuesta.

3. La duración de esta primera ópera compuesta por todos va a ser breve, como mucho 5 minutos. Por lo tanto es necesario que tengamos una historia que contar, y la de Pinocho es la siguiente:

El artesano Gepeto construye un muñeco llamado Pinocchio a quien un hada azul da vida. Pinocchio se va al colegio y después de pasar por la plaza del pueblo donde consigue unas monedas gracias a sus habilidades como muñeco, un gato y un zorro astutos le roban el dinero y lo dejan atado a un árbol. A Pinocchio cuando miente le crece la nariz, y el hada azul lo comprueba cuando el muñeco le dice que perdió las monedas que le robaron los ladrones en el río y que había ido al colegio cuando su intención era ir de viaje a la isla de la diversión. Cuando Pinocchio llegó a casa supo que Gepeto había ido a buscarle y se lo había tragado una ballena. Fue en su busca y lo rescató, y al volver a casa el hada azul lo convirtió en un niño de verdad.

4. Libreto. Los niños de la clase de literatura harán con esta historia el libreto de la ópera. El libreto de una ópera es el texto que cantan los cantantes. Por ejemplo, del libreto de El Guardián, en la parte donde Pinocho se encuentra con Horacio y Ariadna.

PINOCHO
(con acento italiano)
Porca miseria. ¿Qué cosa e questa? ¡Me han despertato en mitad de la siesta!

ARIADNA
(a Horacio)
¡Es Pinocho!

HORACIO
Ah, sí...¿Quién?

ARIADNA
Pinocho, un muñeco de madera, que gracias a un Hada madrina...

Pinocho se fija en Ariadna, y corta la conversación.

PINOCHO
Ma qué veo. ¡Una ragazza belísima!

Besa la mano a Ariadna. Habla con gestos de galán.

PINOCHO (continúa)
(de carrerilla)
Tu no sei di per cuí. ¿Cherto? ¿Come ti kiami? ¿Sei estudente? Prendiamo un café, sposate con me.

Intenta besarla. Ariadna se lo quita de encima.

ARIADNA
¡Un respeto!

HORACIO
(al público)
¡Italianos! Siempre pensando en lo mismo.

ARIADNA
(a Pinocho)
¿Tú no deberías estar en la escuela?

PINOCHO
Sí, ma... Non só dove si trova.

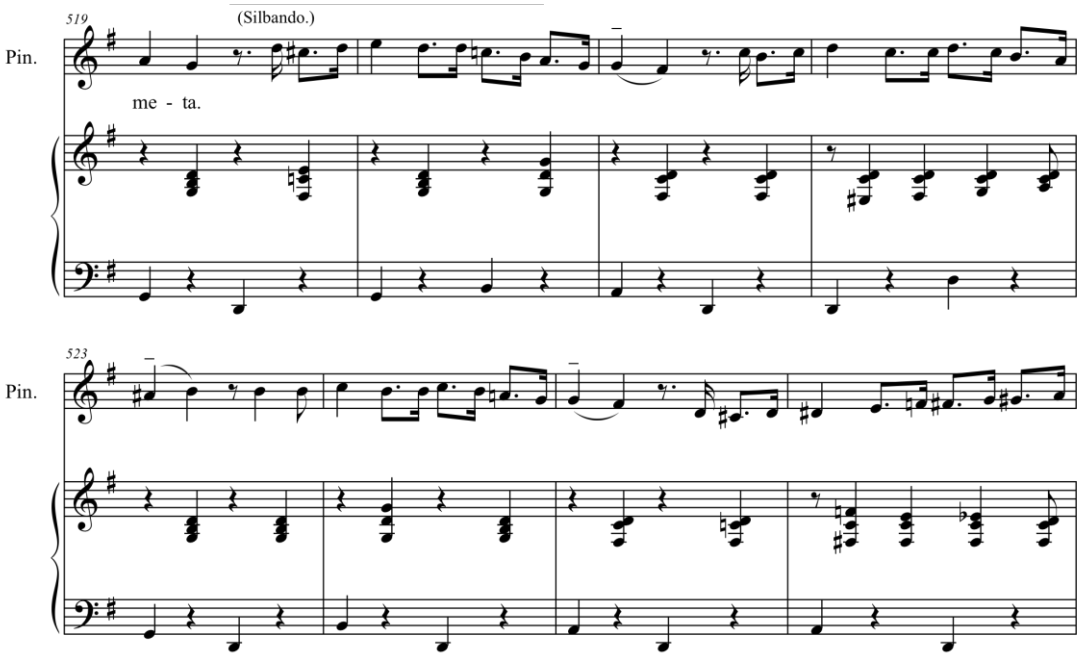
HORACIO
(a Ariadna)
¿Qué dice el espaguetti este?

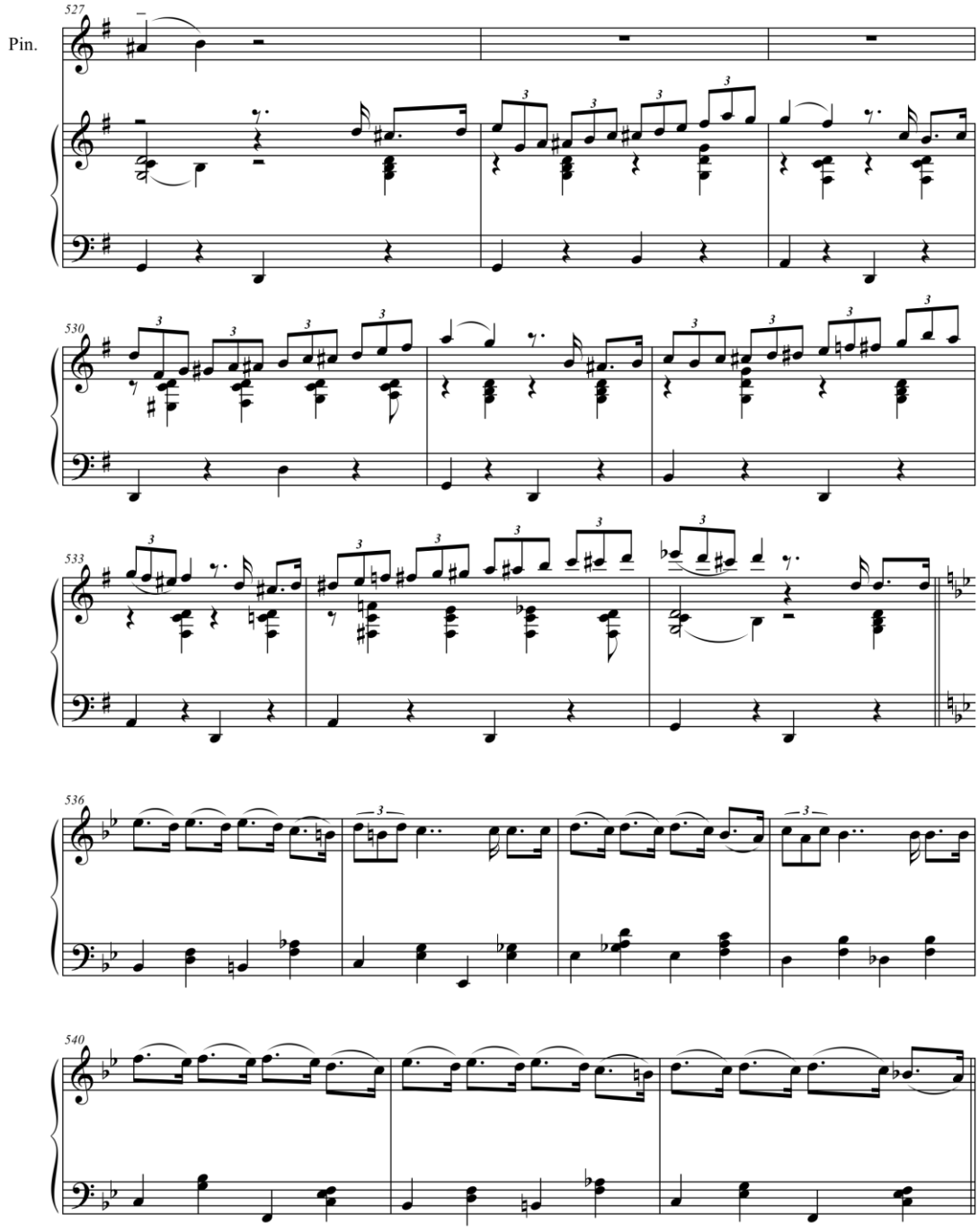
ARIADNA
Dice que no sabe dónde está la escuela.

(a Pinocho)
¿Es que no has visto el letrero?

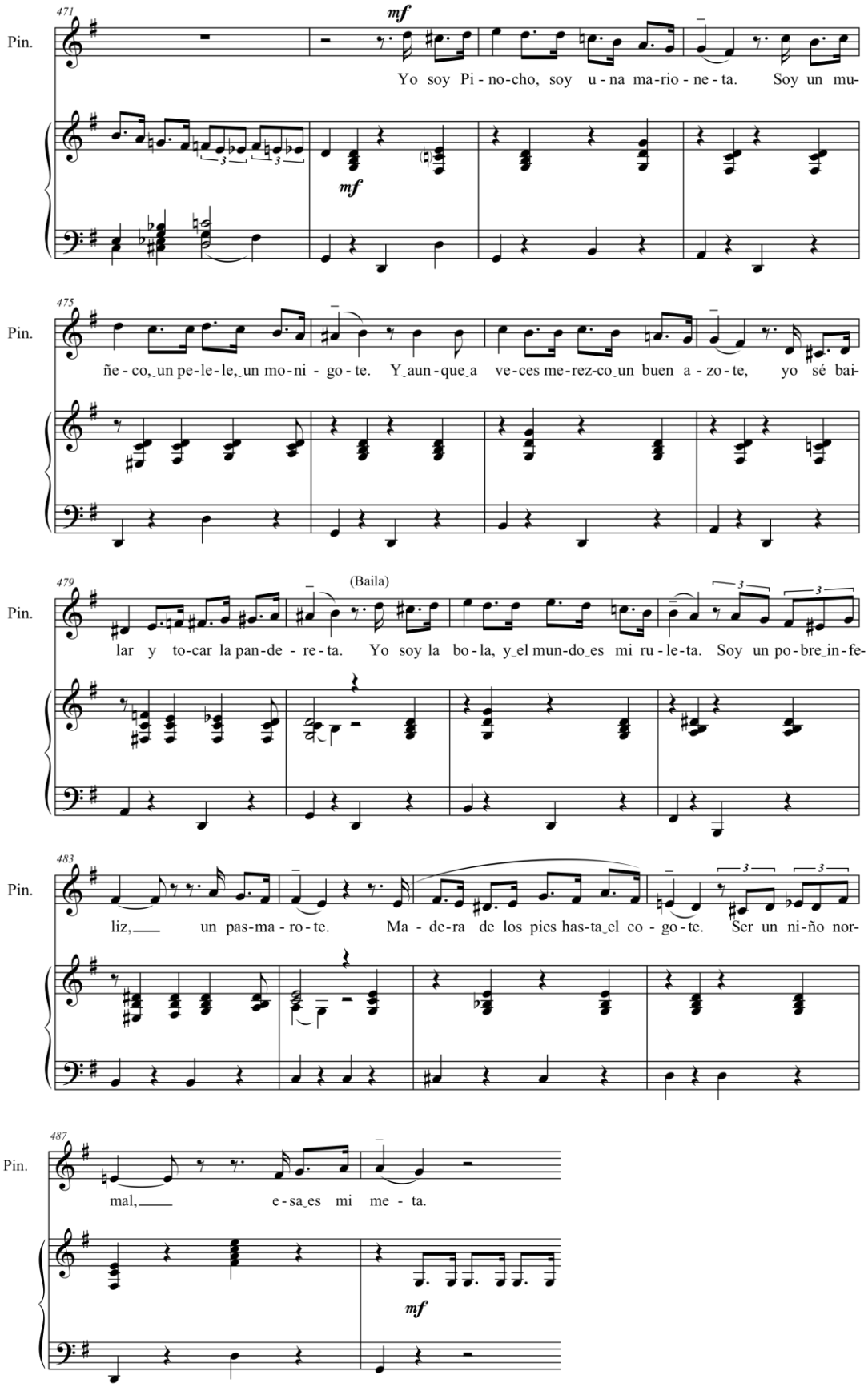
Ariadna señala un cartel de "Scuola", con una flecha indicadora.

5. Ya tenemos el libreto, vamos ahora a por la música. Los de la clase de música, junto al profesor, pueden aportar todos sus conocimientos y formar una orquesta con los instrumentos de clase. El objetivo es ponerle música al libreto. Para que no sea muy complicado os recomendamos que elijáis el ragtime que para el personaje de Pinocho ha compuesto Miquel Ortega en la ópera El Guardián de los Cuentos.





6. Bravo! Ya tenemos la ópera Pinocho con su libreto, su música y ahora sus personajes: Gepeto, Pinocho, el Hada azul y los dos ladrones. La música del ragtime la podéis utilizar por compases para que los personajes puedan cantar sus papeles. Como propuesta aquí te incluimos el aria que Pinocho canta cuando vuelve a casa y se encuentra que Gepeto no está.


471
mf
Pin.
Yo soy Pi - no-cho, soy u - na ma-rio - ne - ta. Soy un mu-
mf
475
Pin.
ñe - co, un pe-le-le, un mo-ni - go-te. Y aun-que a ve-ces me-rez-co un buen a - zo-te, yo sé bai-
479
(Baila)
Pin.
lar y to-car la pan-de - re-ta. Yo soy la bo-la, y el mun-do es mi ru-le-ta. Soy un po-bre in-fe-
483
Pin.
liz, un pas-ma - ro-te. Ma - de-ra de los pies has-ta el co - go-te. Ser un ni-ño nor-
487
Pin.
mal, e-sa es mi me - ta.
mf

7. Ya tenemos la música, el texto y los cantantes. Necesitamos ahora un vestuario y una escenografía de los que se pueden encargar los alumnos que elija el profesor de plástica. Aquí tienes un ejemplo de cómo puede ser la escenografía de la ópera Pinocho. Es la casa de Gepeto en la primera escena.

Para hacer este trabajo no debéis emplear mucho material, porque si no saldría caro. Por cierto, no os he dicho, la ópera es muy cara. Podemos hacer unos pequeños bastidores con cuatro rastreles cada uno de modo que formen un rectángulo. Para unir los ángulos utilizaremos unas escuadras, y para apoyarlos en el suelo otras escuadras. Podéis construir con ayuda del profesor 3 ó 4 paneles de este tipo y forrarlos con papel blanco. Si sois buenos dibujantes, dibujaréis sobre ellos y podréis hacer casas, caminos o talleres como el de Gepeto. Para el vestuario podéis realizar lo que se llaman figurines, que son dibujos del vestuario que llevan los personajes. Os ponemos un ejemplo con los figurines de El Guardián:

Dibujad los figurines, y después con ropa vieja de casa, que podéis pedir a vuestros padres, hacéis el vestuario.

8. Perfecto! Ya tenemos la ópera, el vestuario y la escenografía. Ahora vamos a los ensayos.

Necesitaremos un director de escena, que será el que diga cómo deben actuar los personajes con respecto a la música y al texto. Podéis elegir entre uno de vosotros, al que más le guste el teatro.

Necesitaremos un director musical que es el que se encargará de todos los aspectos musicales de la ópera. Además será el encargado de decirles a los cantantes como tienes que cantar, y a los músicos cómo deben tocar. Habréis formado una orquesta con instrumentos básicos de la clase de música, principalmente de viento y percusión.

9. Tenéis que dedicar un tiempo a los ensayos hasta que la representación esté perfecta. Ya sólo queda…

10. La representación!!! Procurad que sea en el salón de actos, pedid permiso a los profesores y representad la ópera: Pinocho!!!

8. Bibliografía

GROUT, D.J., Historia de la música occidental. Alianza Editorial. Madrid, 1986.

MARCO, T., El siglo XX. Historia general de la música, IV. Alpuerto. Madrid, 1968.

MILCHEUS, U., Atlas de la música I y II. Alianza Editorial. Madrid, 1993.

NAVARRO, C. y TOBELLA, M., Los supermúsicos. RBA. Madrid, 2000.

PALACIOS, F. Y RIVEIRO, L., Artilugios e instrumentos para hacer música. Ópera tres Ediciones Musicales. Madrid, 1990.

RANDEL, D.M., Diccionario Harvard de Música. Alianza. Madrid, 1977.

SADIE, S., Diccionario Akal/Grove de la Música. Ediciones Akal. Madrid, 1993.

SHEHAN CAMPBELL, P., "La diversidad de culturas y los mundos musicales en las escuelas americanas", en EUFONIA, Didáctica de la Música. Núm. 6, enero de 1997. Pág. 7-14.

VALLEJO, P., "Hacer música "sin saber música": África como modelo", en EUFONIA, Didáctica de la Música, Núm. 6, enero de 1997. Pág. 37-43.

VV.AA., Música. Enciclopedia visual Altea. Madrid, 1989.