

Presenta:

OPÉRAME ¿QUÉ DIABLOS ES LA ÓPERA?

Mayo 2019

ÍNDICE

1. Presentación y ficha artística de Opérame, ¿qué diablos es la ópera?.....	2
Autor: José Manuel Zapata.	
2. Los compositores: J. Offenbach, G. Rossini, G. Donizetti, G. Bizet, y G. Verdi	6
3. Conceptos musicales:	8
- Solistas y tipos de voces	8
- Piano.....	11
4. El espectáculo:	12
- El argumento	12
- El laboratorio	12
- Los personajes	13
- La música	16
- Dos padrinos de lujo	21
5. ACTIVIDADES	23
1. Completar esquema para la producción de una ópera.	
2. Definiciones.	
3. Juegos de relación: tipo de voces-personaje, compositor-ópera o melodía.	
4. Interpretación con instrumentos Orff del Brindis de La Traviata.	

1. PRESENTACIÓN

Un espectáculo para todos los públicos ideado por **José Manuel Zapata**, en colaboración con el Centre de Perfeccionament Plácido Domingo del Palau de les Arts Reina Sofía, que desvela en clave de humor los entresijos del mundo de la ópera.

¿Qué es Opérame?

Una comedia musical llena de humor, en donde se interpretan algunos de los mejores fragmentos operísticos de la historia, y que sirve de excusa para acercar al público familiar al mundo de la ópera.

¿Por qué y para quién?

Porque durante mis años de carrera he aprendido, que la gente que nunca ha ido a ver una ópera, es porque dice “no entender de ópera”. Por eso he querido explicar, a través de la música y el humor, qué elementos conforman una obra del género lírico.

Es un espectáculo dirigido al público familiar.

¿Dónde?

En un alocado laboratorio, donde el Doctor Hans-Franz Tenor, hijo de un famoso tenor (Giuseppe Zapparotti) y una científica nuclear (Angela Kermel), frustrado por no poder seguir los pasos de su padre, utiliza sus conocimientos en robótica avanzada para construir unos androides capaces de cantar, como él nunca pudo. El doctor, no obstante, desconoce su segunda personalidad, la de un tenor italiano, que lo posee en sus momentos de arrebatos. Al final, el amor por su asistente tirolesa, le hará quedarse con su parte tenoril.

FICHA ARTÍSTICA

Director de escena:

Alex Aguilera

Escenografía:

Manuel Zuriaga

Vestuario:

Carmen Jabaloyes

Creación de imágenes:

Miguel Bosch

Iluminación:

Antonio Castro

**Realización de escenografía,
vestuario y utilería:**

Equipo Técnico Palau de les Arts

Producción:

Palau de les Arts Reina Sofía

Reparto:

Doctor Hans-Franz Tenor

Vicent Romero

Frau 4

Federica Alfano

Sopranéitor 3000

Vittoriana de Amicis

Mezzosopra 2.0

Andrea Orjuela

R-Dor Tenor

David Ferri

Baritrón

César Méndez

Pianista

Rafael Andrade

El tenor granadino José Manuel Zapata, ha ideado esta producción. Su biografía la escribe también en clave de humor.

JOSE MANUEL ZAPATA

Esta mía,
va en primera persona

Las biografías siempre están escritas en tercera persona, aunque en la mayoría de los casos es uno mismo quién la escribe.

Nací en Granada, el 31 de julio de 1973, hace un siglo ya, y llorando sin para hasta en el Bautizo...eso dice mi madre. Desde mi infancia la música ha sido mi gran compañera, Julio Iglesias y Los Panchos, que sonaban en un viejo tocadiscos de mis padres, son mis primeros recuerdos. También Rumba Tres, Iva Zanicchi, Carlos Gardel y otros muchos, que hicieron de mí el romántico empedernido que he sido durante muchos años de mi vida.

Mi relación con la música Clásica llega muy tarde y por casualidad, a los 18 años y porque una amiga del instituto me dijo que a lo mejor me cogían en su coro. Fui a probar y... sonaba el Alleluia de Haendel, fue amor a “primera escucha”, me maravillaron aquellas voces y aquellas armonías que se entrelazaban hipnotizándome.

Como buen testarudo, me empeñé en estudiar canto, convencí a mis padres que hasta ese momento sólo me habían oído cantar por Perales... (Qué “shock”!!). Viajé a Madrid, conocí a Toñi Rosado, maestra que me preparó para entrar en la Escuela de Canto de Madrid, y este periodo... no lo quiero ni recordar, a otra cosa...

Volví a Granada derrotado, pero conocí enseguida a un gran colega que me llevó a la que considero i Maestra. Entré en el coro de Valencia, me instalé allí y lo más importante, empecé a ser feliz con mi vida y con la música. Al poco tiempo comencé a cantar como solista, y en 2002, conocí a la persona que cambiaría mi vida Alberto Zedda, que me presentó a la segunda más importante: Giacchino Rossini. A partir de ese

momento, se precipitó una carrera “rossiana” internacional que me ha llevado a cumplir casi todos mis sueños profesionales...

De cantar “Bolos” en la Comunidad Valenciana, pasé en 4 escasos años a debutar en el Metropolitan Opera House de Nueva York, por el camino, Teatro Real de Madrid, Teatro del Liceo de Barcelona, Deutsche Oper de Berlin, Semper Oper de Dresden, Reggio Di Parma, Massimo de Palermo, Rossini Opera Festival, Teâtre Chatelet y Champs Elysees de París, Teather An der Wien,... y otros muchos teatros maravillosos. He tenido el honor de cantar con los mejores cantantes del mundo (Flórez, Garança, Antonacci, Fleming, Bronwlee, Podles, Blake, Di Donato....etc), y con directores de orquesta extraordinarios (Zedda, López-Cobos, Spinosi, Rousset, Pons, Frizza, Allemandi, Scimone..).

Y entre todo esto, he grabado varias óperas, y dos discos que son como hijos míos; Tango Mano a mano y Operazza. He escrito y co-dirigido: Óperame, Los Divinos, El hombre que se llamaba Amadeus. Vamos, un NO PARAR!!! Durante estos últimos 12 años me he ido dejando pedacitos de Alma en cada uno de estos teatros y con cada uno de esos compañeros. Espero seguir haciéndolo muchos años más. ¿El futuro? Liceo, Real, An der Wien, Oper Rhein..... y “A-tenor-a-dos”, “Barrockeros” y muchas cosas más!!!

2. COMPOSITORES

A continuación os resumimos brevemente la biografía de algunos de los compositores de los fragmentos de ópera que escucharemos en el espectáculo. Entre otros: J. Offenbach, G. Rossini, G. Donizetti, G. Bizet y G. Verdi.

- **Jacques Offenbach** (Colonia, Alemania, 20 de junio de 1819 – París, Francia, 5 de octubre de 1880) fue un compositor y violonchelista alemán, nacionalizado francés, creador de la opereta moderna y de la comedia musical. Fue uno de los compositores más influyentes de la música popular europea del siglo XIX y el rey de la sátira, sus operetas hacían mofa de prominentes instituciones francesas.

- **Gioacchino Rossini** nació un 29 de febrero de 1792 —año bisiesto!— en la ciudad italiana de Pésaro, en plena época de la Revolución Francesa, cuando las tropas de la República gala penetraron y se extendieron por muchas ciudades de Italia.

La modesta familia de Rossini se dedicaba a la música. Fue el hijo único de un trompetista de la banda local y de una cantante de ópera de segunda línea que, al no saber leer partituras, debía memorizar sus papeles operísticos. La escasa formación musical de los padres, motivó a éstos a propiciar a su hijo una adecuada educación musical.

Gioacchino tenía muy buena voz. Desde muy joven mostró notables aptitudes musicales. De la mano de su madre pudo acceder a multitud de representaciones operísticas.

A los 14 años fue admitido en la Academia Filarmónica de Bolonia, donde pudo estudiar música y consultar las obras de Mozart y Haydn. La Academia de Bolonia era el único lugar de Italia donde podían hallarse las partituras de ambos músicos alemanes. Su estudio le permitió mejorar sus nociones de lenguaje musical.

Rossini ampliará la orquesta, dotando de mayor relevancia a los instrumentos de viento, hasta entonces poco presentes en las orquestas italianas. Les aportó una mayor potencialidad sonora al introducir crescendos y disminuendos que propician que la música vaya alternativamente de la tensión al relajamiento, cambios apreciados por el espectador.

En 1806, año de su ingreso en la Academia, Rossini escribirá su primera ópera **Demetrio e Polibio**. En 1810, un teatro de ópera de Venecia le encargó una ópera bufa de un solo acto: **La cambiale di matrimonio**. La representación fue todo un éxito. A sus 18 años, Rossini, comenzaba su carrera profesional como compositor de óperas.

Desde los 18 a los 37 años compuso 30 óperas. ¡Casi una y media por año!. Sus óperas bufas —cómicas— lo convirtieron en el compositor europeo más famoso de su época. Las más conocidas e interpretadas son: **L'italiana in Algeri** (La italiana en Argel, 1813); **Il turco in Italia** (El turco en Italia, 1814); **Il barbiere di Siviglia** (El barbero de Sevilla, 1816) y **La Cenerentola** (La Cenicienta, 1817).

Gracias a sus óperas, Rossini fue famoso por toda Italia. Sus **óperas bufas** eran muy esperadas por el público italiano de finales del siglo XVIII e inicios del XIX. Empresarios de las principales óperas

(Venecia, Milán, Nápoles, Roma, Viena, París...) encargaban constantemente a los compositores de moda, nuevos repertorios para estrenar en la programación de la nueva temporada.

Rossini viajó a Viena y Londres donde, además de incrementar su fama, ganó cuantiosas sumas de dinero dirigiendo conciertos y dando clases de música. Se estableció en Passy, cerca de París, cuando la monarquía francesa le contrató para componer diez óperas que se estrenarían en La Ópera de París. **Guillaume Tell** (Guillermo Tell, 1829) fue su última composición operística. La Revolución de julio de 1830 derrocó la monarquía, expirando así su contrato.

Como compositor se retiró a los 38 años. Desde entonces, se dedicó a su persona: adoraba la tranquilidad y los buenos alimentos. Recogía, así, el premio a su merecida fama.

Vivió hasta los setenta y seis años, sin volver a componer ninguna novedad musical destacable; rodeado siempre de la compañía de sus admiradores y admiradoras. Falleció cerca de París el 13 de noviembre de 1868.

- **Domenico Gaetano Maria Donizetti**, más conocido como Gaetano Donizetti (Bérgamo, 29 de noviembre de 1797 - † 8 de abril de 1848) fue un compositor italiano de óperas muy prolífico, muy conocido por sus obras *L'elisir d'amore*, que contiene la famosa aria "Una furtiva lágrima"; *Lucia di Lammermoor*, inspirada en la novela de Walter Scott; y *La favorita*, acción desarrollada en Madrid, España.

Aunque su repertorio de compositor abarca un gran número de géneros, incluida la música religiosa, cuartetos de cuerda y obras orquestales, es sobre todo conocido por su obra lírica, componiendo hasta 75 óperas.

- **Georges Bizet** (París, 25 de octubre de 1838 - Bougival, 3 de junio de 1875) fue un compositor francés perteneciente al periodo romántico. Llamado Georges por sus familiares y amigos, es conocido por este nombre, aunque su verdadero nombre era Alexandre César Léopold. Procedente de una familia de músicos, resultó ser un niño prodigio capaz de ingresar en el Conservatorio de París cuando tenía nueve años, siendo allí discípulo de Zimmermann, Marmontel y Halévy. En 1857 compartió un premio ofrecido por Jacques Offenbach con la ópera en un acto *Le Docteur Miracle*, y obtuvo el codiciado Premio de Roma. Según las condiciones de la beca, estudió en Roma durante tres años. Allí fue desarrollando su talento con obras tales como la Sinfonía en Do y la ópera *Don Procopio*. Aparte de este periodo de residencia en Roma, Bizet vivió en el área de París durante toda su vida.

- **Giuseppe Fortunino Francesco Verdi** (La Roncole, 10 de octubre de 1813 – Milán, 27 de enero de 1901), compositor romántico italiano de ópera del siglo XIX. Es autor de algunos de los títulos más populares del repertorio actual, como los que componen su trilogía popular o romántica: *Rigoletto*, *La Traviata* e *Il Trovatore*.

En el siglo XIX, en la época de la unificación italiana, liderada por el rey Víctor Manuel II de Piemonte-Cerdeña, el entusiasmo unificador se expresaba con el grito de «¡Viva VERDI!», significando VERDI acrónimo de «Vittorio Emanuele Re D'Italia».

El conservatorio de Milán, que le había denegado su entrada de joven, quiso renombrarse con el nombre del propio compositor, gracias a su popularidad y éxito en su madurez, a lo que él contestó: «*No me quisieron de joven, no sé por qué me quieren de viejo*». Actualmente el conservatorio lleva su nombre.

En 1982 se descubrió un asteroide que fue bautizado con el nombre de Verdi en honor al compositor.

3. CONCEPTOS MUSICALES:

Para introducirnos en el mundo de la ópera una de las cosas básicas que debemos conocer es la clasificación de las voces. Dependiendo de si los cantantes tienen la voz más aguda o más grave se les llama de una manera o de otra.

A continuación, os detallamos dicha clasificación.

LOS CANTANTES SOLISTAS

El canto es una forma de utilizar la voz humana que exige un funcionamiento especial de los órganos de fonación, en relación, por otro lado, con la sensibilidad auditiva. La voz, como cualquier instrumento musical, se ha de trabajar si se quiere aumentar la potencia, la agilidad y la flexibilidad. Este proceso de entrenamiento de la voz se llama **impostación**. Para interpretar ópera es necesario tener una **voz impostada**. En cambio, en música popular, normalmente, se utiliza la **voz natural**.

El valor artístico del canto está condicionado por la respiración, la emisión de la voz y su timbre, el fraseo y los matices expresivos.

CLASIFICACIÓN DE VOCES

La clasificación más natural de las voces diferencia dos grandes grupos: femeninas y masculinas. Según su tesitura (conjunto de notas, de la más grave a la más aguda, que puede cubrir un tipo de voz cómodamente) las voces femeninas se dividen en soprano, mezzo-soprano y contralto, y las masculinas en tenor, barítono y bajo.

Voces femeninas:

SOPRANO

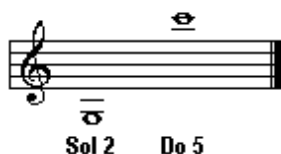
La voz de soprano es la más aguda de las voces femeninas. Por ejemplo, los personajes de Gilda en la ópera *Rigoletto* (G. Verdi) o el de Adina en la ópera *L'elisir d'amore* (G. Donizetti).

Extensión de la voz de soprano

MEZZOSOPRANO

La mezzosoprano es la voz femenina situada entre la soprano y la contralto. A veces se puede confundir con la voz de soprano dramática. Ejemplo: el personaje de Carmen en la ópera *Carmen* de G. Bizet.

Extensión de la voz de mezzosoprano

CONTRALTO

La voz de contralto es la más grave de todas las voces femeninas. Es una voz poco frecuente en la actualidad, por eso, a menudo, las mezzosopranos interpretan el repertorio de contralto. Tenemos un ejemplo en el personaje de Maddalena en la ópera *Rigoletto* (G. Verdi).

Extensión de la voz de contralto

Voces masculinas:

TENOR

La voz de tenor es la más aguda de las voces masculinas. Son ejemplos: el personaje de Nemorino en *L'elisir d'amore* (G. Donizetti) y el personaje del Duque en *Rigoletto* (G. Verdi).

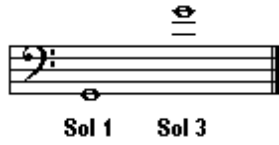

Extensión de la voz de tenor

BARÍTONO

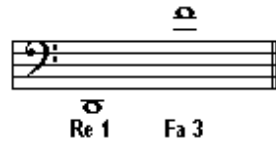
La voz de barítono es la voz masculina intermedia. Por ejemplo: el personaje de Rigoletto en la ópera *Rigoletto* (G. Verdi) y el personaje del sargento Belcore en *L'elisir d'amore* (G. Donizetti).

Extensión de la voz de barítono

BAJO

La voz más grave del registro masculino es la de bajo. Los personajes de Sparafucile en *Rigoletto* (G. Verdi) y el de Dulcamara, en *L'elisir d'amore* (G. Donizetti).

Extensión de la voz de bajo

EL PIANO

En este espectáculo es un elemento fundamental y sonará un piano gran cola de la marca Steinway.

El piano es un instrumento de tecla polifónico compuesto por 7 escalas diatónicas. Su teclado está compuesto por un total de 52 teclas blancas, correspondientes a los notas naturales, y 36 teclas negras, correspondientes a las notas alteradas.

Además, tiene tres pedales en la parte inferior a la altura de los pies, cuya función es la de ofrecer mayor capacidad de actuación sobre el sonido. El pedal de la derecha sirve para separar los fieltros de las cuerdas, dejando así éstas vibrando incluso después de que el intérprete deje de presionar la tecla. El del centro es la llamada sordina la cual coloca un fieltro delante de las cuerdas, atenuando así el sonido. Por último, el pedal de la izquierda acerca los martillos del interior del piano hacia las teclas. Así pues, la sonoridad del piano

variará dependiendo no solo de la intensidad y forma en que la tecla sea percutida, sino también de la utilización de estos pedales.

En los pianos de cola, el pedal de la izquierda se denomina "celesta" y sirve para que, en lugar de percutir 3 cuerdas en cada nota, solamente se percutan dos, atenuando así el sonido.

Existen diferentes tipos de piano: los pianos verticales y los pianos de cola.

PIANO GRAN COLA STEINWAY & SONS

Los **pianos Steinway & Sons** tienen su origen desde el año 1853. Por el alemán Heinrich Steinweg entrenado en la mejor tradición europea. Este emigró a América junto con su familia fundando su propia fábrica en Nueva York.

En la construcción de un **piano de cola Steinway & Sons** se empleaba aproximadamente un año. Se trataba de un producto muy exquisito que además de seleccionar los materiales muy cuidadosamente, se preparaban antes de su construcción en habitaciones climatizadas para ello.

Los **pianos Steinway & Sons** tienen un compromiso inigualable de sonido, toque y estética, además de un valor de inversión.

En la actualidad, esta **marca de pianos** es una de las más prestigiosas del mundo estando presente en las mejores salas de conciertos y siendo la **elegida por muchos pianistas**.

4. ESPECTÁCULO:

ARGUMENTO

En **OPÉRAME ¿Qué diablos es la ópera?** José Manuel Zapata encarna al **Doctor Hans-Franz Tenor**, un loco y frustrado inventor que utiliza sus conocimientos para construir robots capaces de cantar como él nunca ha podido hacer. Su padre era tenor, Giuseppe Zapparotti, y su madre, una científica nuclear, Angela Kelmer.

Sin embargo, el Doctor no sabe que tiene **dobles personalidad**: la de doctor y la de un tenor italiano que se apodera de él en sus momentos de arrebatos y le induce a interpretar las arias más conocidas de la historia de la ópera.

De esta forma, en un tono accesible para todos los públicos, con giros cómicos, sorpresas y proyecciones, Zapata (intercalando 'gags') consigue que escuchemos y reconozcamos las piezas/arias más importantes y sobresalientes del **fascinante mundo de la ópera**, a la vez que aprendemos a comprenderlo y amarlo, como La Traviata de Verdi, La Cenerentola de Rossini o Les contes d'Hoffmann de Offenbach, en su acelerado curso sobre el mundo operístico.

EL LABORATORIO

El espectáculo se desarrolla íntegramente en el laboratorio del Doctor, desde donde programará a sus androides.

Laboratorio.- Lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos y trabajos de carácter científico o técnico.

Para: ELABORAR, EXPERIMENTAR, PROBAR, ENSAYAR, INVESTIGAR, PROGRAMAR,....

La historia de los laboratorios está influida por la historia de la medicina, ya que el hombre, al profundizar acerca de cómo es su organismo, ha requerido el uso de laboratorios cada vez más especializados.

PERSONAJES

Doctor Hans-Franz Tenor

El doctor es un loco científico, hijo de un famoso tenor (Giuseppe Zapparotti) y una científica nuclear (Angela Kelmer), que vive frustrado por no poder seguir los pasos de su padre. Su proyecto le ayudará a superar su bipolaridad de científico-tenor, que él mismo desconocía, y quedarse con su parte tenoril.

Frau 4

Asistente tirolesa del Doctor Hans-Franz Tenor. Formada en la universidad de Munich, es una brillante científica que acompaña desde hace años al Doctor en sus investigaciones. Tímida en apariencia, esta enamoradísima de la personalidad italiana del Bipolar científico.

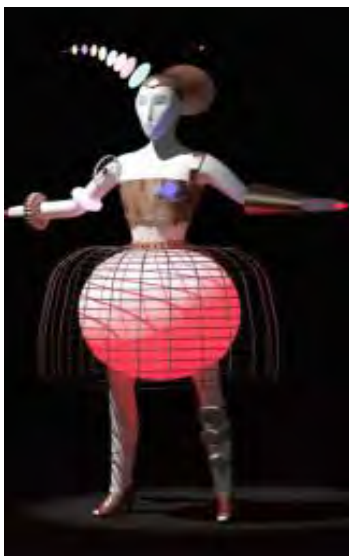
R- Dor Tenor

Este robot fue construido a imagen y semejanza de Giuseppe Zapparotti, famoso tenor y padre del doctor.

R Dor, reproduce de manera fiel la voz más aguda del hombre, el tenor. Está enamorado de Mezzosopra 2.0, pero coquetea con Sopraneitor.

Sopranéitor 3000

Es una “robota” muy lista y coqueta que canta con la voz más aguda de la mujer, la soprano. Está enamorada de R-Dor Tenor pero no hay nada que hacer..... Es la única que tiene corazón.

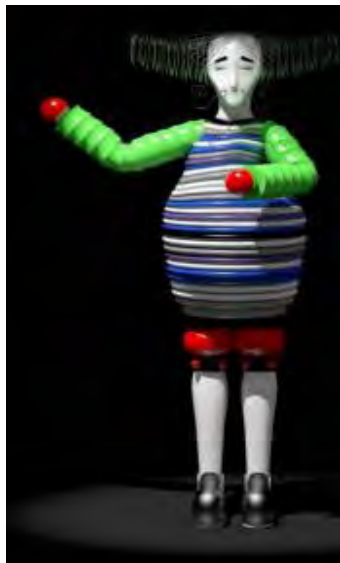

Mezzosopra 2.0

Es la obra inacabada del doctor tenor. Los recortes de la crisis hicieron que no le quedase presupuesto para construir las piernas de la robot. ¡Pero canta de maravilla! Imita la voz grave de la mujer (en este caso, porque no aparece ninguna contralto). Está enamoradísima de R- Dor Tenor.

Baritrón

Éste es Baritrón. Este Androide, reproduce a la perfección, la voz intermedia de los hombres, el Barítono. Es el más independiente de los 4 autómatas.

LA MÚSICA

A lo largo del espectáculo escucharemos cantar a los robots y demás personajes, algunas canciones populares y fragmentos de diferentes óperas. Os detallamos cuáles y a qué ópera pertenecen.

- “O sole mio”

La canción símbolo de Italia y de miles de inmigrantes italianos que la cantaban con gran nostalgia al llegar a América, ha cumplido cien años. O sole mio, a pesar del título y del texto que evoca al Tirreno y a los alrededores de Nápoles y Sicilia y al sol peninsular, fue escrita en marzo de 1898 por el compositor Eduardo Di Capua muy lejos de su tierra, en la ucraniana ciudad de Odesa, a orillas del Mar Negro, muy distinto al reluciente Mediterráneo. Se inspiró en un poema de Giovanni Capurro, dedicado a una bella dama de la nobleza italiana de fines de siglo, Ninna Arcoleo, y creó en pocos días la canción que se haría célebre en todo el mundo, hasta generar auténticas controversias por su popularidad, llegando al extremo de ser propuesta alguna vez como himno nacional italiano.

De regreso a Nápoles, Di Capua presentó la hermosa canción a concurso en la editorial musical Bideri, y desde entonces O sole mio se convirtió en mucho más que un símbolo localista: el hecho de que los gondoleros adoptaran la canción mientras acompañaban a los turistas, constituía un factor desdeñoso para los tradicionales cánticos de la región véneta, no pudiendo tolerar que una melodía napolitana reemplazara a las quejas baladas venecianas.

El cine rindió homenaje más de una vez a la popular canción de Di Capua. Otro signo de la enorme popularidad internacional de la canción está dado por las interpretaciones de figuras como Josephine Baker y Elvis Presley, sin contar la legión de cantantes de ópera que adoptaron su inmortal melodía como si hubieran nacido allí, desde Pavarotti hasta José Carreras, entre muchas otras celebridades.

- **Canción de Olimpia “Les oiseaux dans la charmille” (“Los cuentos de Hoffmann” de J. Offenbach)**

En los últimos años de su vida, y tras haber conquistado la fama en la composición de casi un centenar de operetas, Jacques Offenbach se propuso incursionar en la lírica escribiendo una ópera de carácter serio y de mayores dimensiones. Eligió para ello el tema que le había dado una pieza teatral de Jules Barbier y Michel Carré, basada en algunas historias del músico y escritor Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Jacques Offenbach, no llegó a presenciar el estreno: había muerto cuatro meses antes.

Compuesta en tres actos más un prólogo y un epílogo, El protagonista es un personaje que en verdad existió: el músico y escritor alemán Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, quien vivió entre 1776 y 1822. “Los cuentos de Hoffmann” están basados en tres narraciones de este escritor, que de modo autobiográfico narran amores frustrados.

Debe tenerse en cuenta que si bien los personajes de la ópera pueden parecer algo exagerados, no hay que olvidar que es la imaginación de Hoffmann la que los deforma, pues es él mismo quien relata los cuentos bajo una permanente influencia del alcohol. Así, si los cuatro personajes femeninos principales representan diferentes aristas de la idealización del protagonista, los cuatro villanos moldean un esquema similar, simbolizando en su perfil diabólico el propio impulso de la mente extraviada de Hoffmann hacia su autodestrucción.

Cada acto está protagonizado por un personaje femenino (tan sólo el personaje del poeta Hoffmann (tenor) aparece en todos los actos) y, aunque a veces el orden de representación de éstos puede variar, Offenbach concibió la obra con el orden que se sigue en esta versión, y que viene ya siendo el habitual; ***Olympia – Antonia – Giulieta***. La acción del prólogo y el epílogo se desarrolla en Nüremberg, y los tres actos, respectivamente, en París, Munich y Venecia en el siglo XIX.

Argumento contado a modo de cuento:

“En París vivía un inventor llamado Spalanzani. Construía muñecas tan perfectas que parecían vivientes. Una de ellas se llamaba Olimpia. Y quería presentarla a todos sus conocidos.

Spalanzani tenía un amigo, Hoffmann. El día de la presentación, Hoffmann fue a su casa y vio a Olimpia. En ese momento se enamoró locamente de ella. Sus amigos que estaban con él le dijeron que sólo era una muñeca, pero él no les hacía caso.

Apareció entonces Coppelius, otro inventor. Había ayudado en la construcción de Olimpia, pero Coppelius no se llevaba bien con Spalanzani (eran rivales). Al ver a Hoffmann, le vendió un par de “ojos mágicos”, con los que ve a Olimpia todavía más hermosa.

La verdad era que Coppelius venía para cobrar su trabajo, y Spalanzani le pagó con un cheque falso. Llegó el momento de la presentación de Olimpia a todos los invitados. Ella cantó el aria: “Les oiseaux dans la charmille” (los pájaros en la rama). Al marcharse todos a cenar, Hoffmann se quedó a solas con Olimpia y le declaró su amor, pero ella salió corriendo de la habitación.

Entretanto, Coppelius había vuelto muy enfadado del banco por no haber podido cobrar su dinero. Cuando volvieron los invitados de la cena oyeron ruidos extraños: Coppelius había destrozado la muñeca.

Al final todos los invitados se rieron de Hoffman por haberse enamorado del autómatas y sentirse ahora muy triste”.

**- Canción “Un soave non se che” de La Cenerentola de G. Rossini
(Dúo de amor: mezzosoprano con tenor/el príncipe)**

La Cenicienta, o sea la bondad triunfante (título original en italiano, La Cenerentola, ossia la bonta in trionfo) es una ópera cómica en dos actos con música de Gioachino Rossini y libreto en italiano de Jacopo Ferretti, basado en el cuento de hadas La cenicienta. La ópera se estrenó en el Teatro Valle de Roma el 25 de enero de 1817.

Rossini compuso *La Cenicienta* cuando tenía 25 años de edad, tras el éxito de *El barbero de Sevilla* el año antes. Se considera que *La Cenicienta*, que terminó en un período de tres semanas, contiene algunas de sus mejores composiciones para voz sola y conjuntos.

Una ópera en dos actos. Adaptación a la forma de ópera bufa del cuento de Perrault, con un bajo bufo como “padrastra” en lugar de la clásica madrastra, y con la ornamentada música rossiniana, sobre todo para Cenicienta.

- **Aria “Sposa son disprezzata” de Bajazet (pasticcio) de A. Vivaldi.**

Bajazet es un pastiche. Era una práctica común durante la época de Vivaldi para los compositores pedir prestado y adaptar arias de otros compositores con sus propias obras para una ópera. El propio Vivaldi compuso las arias para los buenos personajes (Bajazet, Asteria y Idaspe) y se utilizan sobre todo arias existentes de otros compositores para los villanos (Tamerlano, Irene, Andrónico) en esta ópera.

Compositor del aria original, G. Giacomelli.

- **Aria “Quanto è bella!” de El elixir de amor de G. Donizetti.**

El elixir de amor (título original en italiano, **L'elisir d'amore**) es una ópera cómica en dos actos con música de Gaetano Donizetti y libreto en italiano de Felice Romani, basado en el libreto *Le philtre* (1831) de Eugène Scribe para la ópera de Daniel-François Auber.

El elixir de amor es una de las óperas más frecuentemente interpretadas de todas las de Donizetti y hay buen número de grabaciones. Con trama ingeniosa, música alegre y el número musical más conocido de la ópera es el aria *Una furtiva lágrima*.

- **Canción “Non ti scordar di me” de Ernesto de Curtis.**

En 1935 fue especialmente escrita para una película e interpretada por Beniamino Gigli. Traducido significa: "No me olvides". La película lleva el mismo título.

- **Canción “Mein Herr Marquis” de Die Fledermaus de J. Strauss.**

Traducción del título: El Murciélago. Basado en una comedia de Henri Meilhac y Ludovic Halévy (¡los mismos que escribieron el libreto de Carmen!).

Es una comedia romántica de 3 actos. La mayoría de las situaciones humorísticas resultan de borracheras, confusiones de identidad y ese viejo expediente de la ópera que es la veleidad de hombres y mujeres. Esta obra de popularidad increíble es en realidad una opereta, lo que significa que hay escenas de diálogo hablado (hoy hablaríamos de una comedia musical).

Johann Strauss, hijo, es por supuesto el Rey del Vals, el que escribió *Danubio Azul* y otros vals archiconocidos. En esta comedia de crema batida se puede sentir a cada instante su espíritu burbujeante, valseador y melodioso, especialmente en la obertura, tan célebre.

- **“¡Ay!, linda amiga”**

Autor anónimo. Melodía popular de Santander.

- **Barcarola de “Los cuentos de Hoffmann” de J. Offenbach.
(Dúo de Giulietta y Nicklausse)**

Una **barcarola** es una canción folclórica interpretada por los gondoleros venecianos, o bien una obra musical escrita imitando ese estilo.

Es una de las tres extravagantes historias consecutivas de amarga desilusión, más un prólogo y un epílogo de Los cuentos de Hoffmann.

- **Toreador de “Carmen” de G. Bizet.**

Es una tragedia de obsesión amorosa, con diálogo, en cuatro actos. El final es horripilante: el terror de Carmen y su muerte violenta ocurren mientras llegan de la plaza de toros los vivos de la multitud. Su estreno fue un fracaso muy sonado. Bizet la consideraba su obra maestra y murió a los tres meses del estreno, sumido en la más profunda depresión. Por ironías de la vida, Carmen se convertiría en una de las óperas más queridas y representadas en todo el mundo.

- **Sexteto “Questo è un nodo avviluppato”, de La Cenerentola de G. Rossini**

- **Canción “Ti voglio bene assai” / Caruso (Historia)**

La primera y original versión de esta canción fue escrita y cantada por **Lucio Dalla**, que dedicó esta canción a Caruso después de haber estado en Sorrento y haber quedado impresionado por la belleza de esta ciudad.

A Lucio Dalla se le estropeó el barco y en Sorrento solo había disponible el lujoso apartamento en el Grand Hotel Excelsior Vittoria, donde Caruso vivió los dos últimos meses de su vida y donde se conservaban intactos sus libros, sus fotografías y su piano.

Angelo, que tenía un bar en el puerto le contó esta historia ... y él nos la regala con música. Caruso estaba enfermo de cáncer en la garganta y sabía que tenía los días contados pero eso no le impedía dar lecciones de canto a una joven de la cual estaba enamorado. Una noche de mucho calor no quiso renunciar a cantar para ella que lo miraba con admiración, así que, aún encontrándose mal, hizo llevar el piano a la terraza que daba al puerto y empezó a cantar una apasionada declaración de amor y sufrimiento. Su voz era potente y los pescadores, oyéndole, regresaron al puerto y se quedaron anclados bajo la terraza. Las luces de las barcas eran tantas que parecían estrellas o quizás las luces de los rascacielos de Nueva York... Caruso no perdió las fuerzas y siguió cantando sumergiéndose en los ojos de la muchacha apoyada al piano. Esa noche su estado empeoró. Dos días más tarde, el 2 de agosto de 1921, moría en Nápoles. Esta canción narra el drama de esa noche... con luces y sombras del pasado... con muerte y vida...

un hombre enfermo que busca en los ojos de la muchacha un futuro que ya no existe...

un testamento de amor... este fue su último concierto... y este fue su excepcional público... el mar, las estrellas, los pescadores, las luces de las barcas y su amada...

- **Canción “O soave fanciulla”, de La Bohème de G. Puccini. (Dúo Mimi y Rodolfo)**

Una de las óperas más queridas del repertorio es también una agrídulce tragedia en cuatro actos. Unos divertidos y maravillosos compañeros de habitación tratan de manejar el amor cuando reciben

el flechazo de Cupido. Fue el primer éxito descomunal de Puccini. Es de verdad melodramática, pero placentera y divertida.

Una ópera donde los protagonistas tiritan de frío, pasan calamidades, gastan bromas, se ponen enfermos, se enamoran, discuten y hasta se mueren: es *La Bohème*. Se viven alegrías y desgracias de unos jóvenes artistas que lo único que quieren es trabajar en lo que les gusta. Se desarrolla en París, la ciudad donde acudían la mayoría de artistas y escritores que, por entonces, querían triunfar – este ambiente lo describe muy bien Puccini porque recordaba las muchas penurias que tuvo que pasar cuando estudiaba en Milán-. Al final, como en todas las óperas veristas, sobreviene la desgracia.

- **Brindis “Libiamo ne' lieti calici” de La Traviata de G. Verdi.**
(Dúo Alfredo y Violeta)

Ópera en tres actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Francesco Maria Piave, basado en la novela de Alexandre Dumas *La dama de las camelias*, aunque no directamente sino a través de una adaptación teatral.

Única ópera de Verdi cuya acción se desarrolla en su contemporaneidad, *La traviata*, basada en *La dama de las camelias* de Alejandro Dumas, se convirtió, tras su inicial rechazo, en una de las obras más aplaudidas del compositor. Y ello por los valores universales que laten tras la tragedia de una cortesana mundana –una más de la estela que en la historia de la ópera han sido–, que renuncia incluso a la vida por salvar el honor de su amante, demostrando con su abnegación una grandeza de la que carece la hipócrita sociedad burguesa que abusa de ella para luego rechazarla. Una historia que Verdi consagra como mito a través de una música de una profunda humanidad y recreación psicológica de los personajes y sus sentimientos. El “popoloso deserto, che appellano Parigi” oculta, bajo la apariencia del lujo y el placer frívolo, la descarnada crueldad de una clase social para la que todo se compra y se vende. Sobre ese suelo de amarga fugacidad, solo Violetta se alzaría como una heroína clásica, cuyo sacrificio trasciende el amor y la muerte.

DOS PADRINOS DE LUJO

JOSÉ MERCÉ

José Soto Soto, de nombre artístico *José Mercé*, es un reconocido cantaor de flamenco gitano nacido en Jerez de la Frontera (España), el 19 de abril de 1955, en el flamenco barrio de Santiago.

Miembro de una saga de cantaores gitanos, bisnieto de Paco de la Luz, sobrino de Manuel Soto Monje y primo de Vicente Soto Sordera, la saga flamenca más longeva. De niño cantó en la Escolanía de la Basílica de la Merced de Jerez, de donde Antonio Gallardo le da su nombre artístico. Durante seis meses, trabajó en "el Tablao", en Cádiz, en la calle Santa María de la Cabeza, con Rancapino, Pepa de Utrera, Juanito Villar y la Perla de Cádiz.

A los trece años de edad, se marchó a Madrid para grabar su primer disco, acompañado a la guitarra por Manolo Sanlúcar y Paco de Lucía. Cantó en el tablao de Torres Bermejas junto a Mario Maya, Carmen Mora y Guito. Posteriormente y hasta 1983 trabaja en la compañía de Antonio Gades. En esta etapa participa en las películas "Bodas de sangre" y "Flamenco" de Carlos Saura. De la mano del compositor y productor Manuel Sánchez Pernía, José Mercé se consolida como artista de referencia en el panorama flamenco, gracias al disco "Verde Junco" en el que colaboraron artistas del calibre de Tomatito, Enrique de Melchor y Rafael Riqueni.

Tras unos años alejado de los escenarios por el fallecimiento de uno de sus hijos volvió a la escena con el disco "Del Amanecer..." (producido por Vicente Amigo). Su actuación en el Teatro Real (siendo el primer gitano que actúa en el mismo) representa un avance importante en su carrera, pasando a

ser el cantautor flamenco más conocido por el gran público. Desde entonces se ha atrevido a innovar mezclando flamenco con blues, martinete balcánico o cantando con autores como Alejandro Sanz.

Ha vendido hasta la fecha un millón de discos. Hasta el año 2011, le acompañaba a la guitarra Manuel Moreno Junquera "Moraíto Chico", que murió en ese mismo año.

ALASKA

DATOS GENERALES:

Nacionalidad: española y mexicana
Cantante electro-pop, compositora,
presentadora de TV, actriz y empresaria.

Olvido Gara Jova (Ciudad de México, México, 13 de junio de 1963), conocida por su nombre artístico **Alaska**, es una cantante, compositora, actriz, y presentadora de televisión hispanomexicana, así como una de las figuras de la Movida madrileña.

Empezó su carrera musical en 1977 a los 14 años y aún hoy en día sigue cosechando éxitos. Es una de las cantantes con mayores ventas y de las más reconocidas de España. Las ventas de sus producciones musicales, contabilizando los cuatro grupos principales que ha formado (Kaka de Luxe, Pegamoides, Dinarama y Fangoria), sobrepasan las 15 millones de copias. Está a favor del movimiento LGBT y también de los derechos de los animales. Se ha opuesto públicamente a las

corridas de toros en una campaña promovida por la organización por los derechos de los animales AnimaNaturalis y contra el uso de pieles.

MATERIAL COMPLEMENTARIO:
“OPÉROME
¿QUÉ DIABLOS ES LA ÓPERA?”

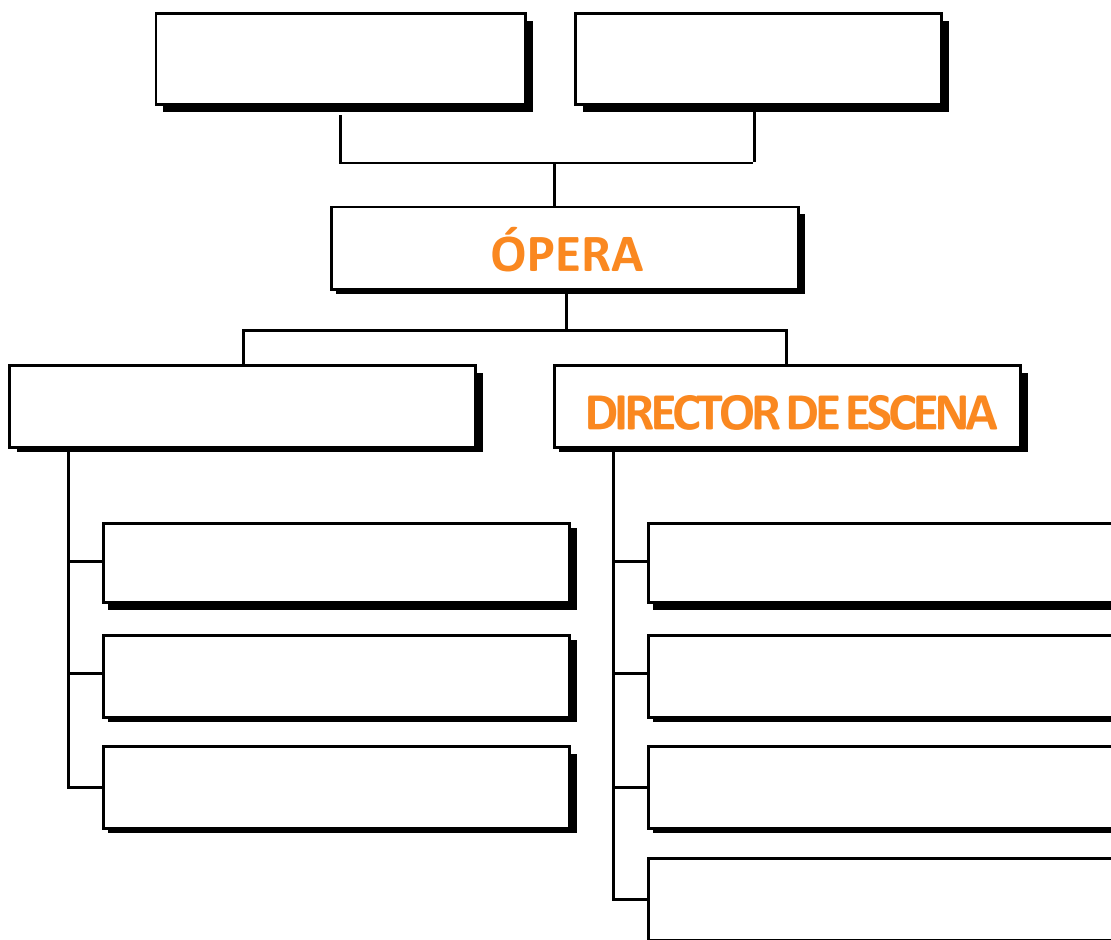

ACTIVIDADES

Esquema

Completad los recuadros en blanco con la palabra que corresponda de la lista siguiente:

**LIBRETISTA – VESTUARIO – COMPOSITOR – ILUMINACIÓN – DIRECTOR MUSICAL – CORO –
ORQUESTA – ESCENOGRAFÍA – MOVIMIENTO ESCÉNICO – VOCES**

Una ópera es el resultado del trabajo en equipo de muchas personas que no vemos en el escenario, pero que han trabajado durante mucho tiempo.

Lee cada frase y escribe el número que corresponde a cada persona, según la tarea que ha realizado en la ópera.

- 1- Mi trabajo consiste en decir a los cantantes cuándo tienen que entrar en el escenario y avisar a los técnicos si hay que hacer cambios de decorado o de luz mientras está ocurriendo la ópera
- 2- Soy la persona encargada de diseñar los decorados
- 3- Doy indicaciones a los cantantes sobre cómo tienen que interpretar su papel en la ópera
- 4- Mi especialidad es crear y controlar los cambios de luz de las diferentes escenas
- 6-. Yo soy la persona que diseña los trajes que van a utilizar los cantantes

Nº	
	Diseño de Vestuario
	Escenógrafo
	Regidor
	Director de escena
	Iluminador

Relaciona con una flecha cada definición de tipo de voz con el personaje(s) correspondiente(s).

La voz de hombre más aguda es la de _____, como la que nosotros cantamos.
Somos _____ y _____.

Soy una _____. Tengo la más aguda de las voces femeninas.
Mi nombre es _____.

Tengo la voz que se sitúa entre la soprano y la contralto.
Mi nombre es _____

Soy un **barítono**, me llamo _____.

Mi voz es la que canta las notas más graves. Soy un _____.

Relaciona cada título de ópera con el compositor correspondiente:

Bizet

Donizetti

Offenbach

Puccini

Rossini

Verdi

COMPOSITORES	ÓPERAS
	“La forza del destino”
	“El barbero de Sevilla” (<i>Il barbiere di Siviglia</i>)
	“La Bohème”
	“La Traviata”
	“Les Contes d’Hoffmann “ (<i>Los cuentos de Hoffmann</i>)
	“La Cenicienta” (<i>La Cenerentola</i>)
	“Carmen”
	“El elixir de amor” (<i>L'elisir d'amore</i>)

Relaciona cada música con su título de ópera correspondiente:

Nº MELODÍA	ÓPERAS + COMPOSITOR

La Traviata

Conjunto Orff: “Brindis”

En esta actividad os proponemos que vuestros alumnos interpreten el famoso “Brindis” de *La Traviata* (G. Verdi) con instrumentos Orff. Esto os puede permitir, si lo creéis conveniente, combinar la interpretación de los alumnos con la interpretación, a través del ordenador; de las voces o instrumentos que presenten una mayor dificultad en función del nivel de vuestro alumnado. (Cd material complementario).

LA TRAVIATA

(Brindis)

G. Verdi

Arreglos T. Aguilar

Flauta

Carillón y Xilófono

Metalófono

Teclado

Caja china / Maracas

Pandero

Triángulo

Güiro

Platillo

The first system of the musical score consists of ten staves. The top four staves are in treble clef, and the bottom six staves are in bass clef. The key signature has one sharp (F#). The music includes various rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and rests. There are some handwritten annotations, such as 'y y' and 'y y y', above certain notes. The system concludes with a double bar line.

The second system of the musical score also consists of ten staves, with the same clef and key signature as the first system. It continues the musical piece with similar rhythmic and melodic elements. Like the first system, it features handwritten annotations and ends with a double bar line.

