

ABA TXIKI

presenta

NI FÚ, NI FÁ #

una obra de Enrique Viana

Guía didáctica - Cuaderno del alumno
Carlos Imaz - Febrero 2010

Se oye una voz que proviene del escenario...

“...¿Ni Fú, Ni Fá sostenido? ¿Y eso qué es? Suponemos que después de haber visto la portada estarás preguntándote qué vas a encontrar en el teatro cuando vengas a vernos el próximo día; o, tal vez, quiénes van a aparecer sobre el escenario e intentarán captar tu atención durante una hora...”

Bueno, no nos pongamos nerviosos. Si has sabido esperar todo este tiempo, unos pocos días más no importarán demasiado. Siendo sinceros —y que quede entre nosotros— no tenemos la más mínima intención de decírtelo. Ya no sería una sorpresa si lo hiciésemos. Esperaremos lo que haga falta hasta que se levante el telón y nos veamos cara a cara.

De momento, estamos bastante atareados, dando el último repaso para que cuando llegues todo esté en su sitio..., espera un momento por favor... ¡Ese telón va más atrás! ¡Y esa silla! ¿A dónde vas con esa silla?... Sí, perdona... Decía que estábamos acabando los preparativos, así que prepárate para pasarlo muy bien.

Por cierto, ya que estamos, podrías hacer algo por nosotros: escuchar un poco de música. Nada del otro mundo, ¿verdad? Descanso, algo refrescante para beber, un poco de ritmo... esto... bien, me dicen que será mejor que dejemos la comida y la bebida para luego. Así te concentrarás mejor... Por cierto, de la música ni te preocupes, ya la hemos elegido nosotros por ti. Esperamos que te guste. Ya sabemos que no es lo mismo escucharla enlatada que en directo. Pero no te preocupes, seguro que para el día en que vengas todo el mundo se habrá estudiado su parte...o eso creo.

Mientras tanto, he encontrado por aquí una lista de obras musicales... me han dicho que de esta forma podrás localizarlas fácilmente... ¡Y dale con la silla! ¡Espera, que ya te ayudo...!”

1.) Richard Wagner. TANNHÄUSER. Acto II. Coro de invitados: “Freudig Begrussen”

2.) Jacques Offenbach. CUENTOS DE HOFFMAN. Acto I. Balada de Kleinzach

En internet: <http://www.youtube.com/watch?v=7mKJDiZWJZU>

3.) Jacques Offenbach. LA GRAN DUQUESA DE GEROLSTEIN. Acto I. “Voici le
sabre de mon père”

4.) Charles Gouno. FAUSTO. Acto I. Recitativo y Aria de las Joyas: “O Dieu, che de
bijoux... Ah, Je ris de me voir si belle en ce miroir”

En internet: http://www.youtube.com/watch?v=B3VXYNTbk_Y

5.) Gioachino Rossini. EL BARBERO DE SEVILLA. Acto I. Cavatina de Figaro:
”Largo al factotum”

En internet: <http://www.youtube.com/watch?v=CmAmC6spMH8>

6.) Georges Bizet – LOS PESCADORES DE PERLAS. Acto I. Dúo Zurga y Nadir:
“Au Fond du Temple Saint”

En internet: <http://www.youtube.com/watch?v=4tLrPVkfCIQ>

7.) Jacques Offenbach. CUENTOS DE HOFFMAN. Acto II. Barcarola: “Belle nuit,
ò nuit d’amour”

En internet: <http://www.youtube.com/watch?v=3DVkGTbIBR0>

8.) W.A. Mozart, LAS BODAS DE FÍGARO. Acto I. Aria de Cherubino: “Non so più cosa son, cosa faccio”

En internet: <http://www.youtube.com/watch?v=feeBt0IGbQQ>

9.) Daniel-François Aubert. FRA DIAVOLO. Acto I. Terceto: “Bravi, bravi, bravi!”

10.) Gaetano Donizetti. Il Campanello. Dúo y final: “Mio signore venerato”

En internet: <http://www.youtube.com/watch?v=OfMEX9vLPLY>

Actividad 1 - Música incidental

Para situarnos

Mientras ves una película en el cine, seguro que te habrás fijado en que la música forma una parte muy importante de la misma. Casi siempre subraya la acción que está teniendo lugar en la pantalla, en los momentos culminantes. Por ejemplo, en las películas de terror es habitual que la música suba de volumen cuando algo o alguien va a aparecer inesperadamente; otras veces escuchamos música más melodiosa y dulce si acompaña una escena de amor entre los protagonistas; o se vuelve estridente y caótica cuando la acción es intensa. En ocasiones, nos acordamos de una película por su banda sonora; aunque se nos hayan olvidado los nombres de los actores, basta que alguien cante la canción principal para que nos salga automáticamente el título. En ambos casos hablamos de un tipo de música especial: la música incidental.

¿Sabías que estos recursos cinematográficos provienen del mundo de la música clásica? Ya en los siglos XVI y XVII los compositores buscaron esos efectos para subrayar la acción que estaba teniendo lugar sobre el escenario del teatro. Pero no será hasta el siglo XIX que Richard Wagner, un compositor alemán, introdujo una novedad: asignar a cada personaje una melodía característica, un motivo musical, de forma que cuando sonara esa melodía en la orquesta, el público supiese que la acción tenía que ver con un personaje determinado. En la primera pieza de “Ni Fú, Ni Fá #”, vamos a escuchar este tipo de música.

Lo que escucharemos

Richard Wagner- TANNHÄUSER – Acto II - Coro de invitados: “*Freudig Begrüßen*”

Lo que cuenta

Richard Wagner se basa en una leyenda medieval para componer Tannhäuser, aunque algunos de los hechos que cuenta la ópera, como el concurso de canto, sucedieron en la realidad.

Tannhäuser, un trovador medieval, regresa a su tierra tras muchos años de ausencia. Se encuentra con su antiguo señor, el conde Hermann, al que acompañan otros trovadores, sus antiguos amigos. Todos ellos le ruegan que vuelva al castillo; él duda, pero cuando escucha el nombre de Elisabeth, la sobrina del conde, aceptará ir con ellos. El reencuentro de ambos en el salón de canto del castillo dejará paso a una emocionante declaración de amor que se ve interrumpida por el anuncio del comienzo del concurso de canto del castillo. Una multitud comienza a entrar en el castillo.

Te proponemos

Sopa de letras

Encuentra en la siguiente sopa de letras los nombres del compositor de Tannhäuser, de su protagonista, y de los dos personajes femeninos principales de la ópera.

C	T	W	A	G	S	O	P	R	Q
F	A	V	H	M	V	I	D	H	R
O	N	E	F	W	E	G	L	T	J
P	N	O	T	A	N	N	H	E	C
M	H	X	E	G	E	E	W	B	I
R	A	D	V	N	C	L	O	A	S
H	O	G	E	E	A	I	F	S	U
T	A	K	N	R	N	S	W	I	N
W	V	R	I	O	V	U	I	L	E
T	A	N	N	H	A	U	S	E	R

¿Acertarás?

Escucha la música que Wagner escribe para el comienzo del concurso de canto. Lee atentamente las preguntas y, después de escuchar la música, intenta responder.

- 1.) ¿Qué instrumento o instrumentos anuncian claramente que algo importante va a suceder? ¿Crees que Wagner sugiere de alguna forma el movimiento de cientos de personas?
- 2.) ¿En qué momento comienzan a entrar los invitados? Aviso: sucede bastante rápido y no coincide con el momento en el que el coro empieza a cantar.
- 3.) El carácter de la melodía principal, ¿es precipitada, solemne, alegre? ¿Transmite inquietud por el lugar en que la gente se encuentra, miedo, o quizás respeto?
- 4.) ¿Wagner utiliza algún recurso musical para dar a entender las diferentes personalidades que llegan al castillo?

Fíjate, además...

...en cómo combina los instrumentos de la orquesta y las voces humanas de forma que al final del número se puede sentir que el salón del castillo está lleno.

¿Sabías...

-...que el propio Wagner dirigió el estreno y que su sobrina interpretó el papel de Elisabeth?

-...la curiosa relación de Wagner con el número 13? El nombre de Richard Wagner tiene 13 letras, nació en 1813 y las cuatro cifras de ese año suman 13. Antes de su estreno el 13 de abril de 1845, Tannhäuser se representó una sola vez en París el 13 de marzo y no se volvió a interpretar en la capital francesa hasta cincuenta años más tarde, el 13 de mayo de 1895. Wagner compuso 13 óperas y falleció el 13 de febrero de 1883.

-...que durante algún tiempo la música de Wagner no era bien valorada y que incluso un compositor tan famoso como Rossini dijo:”Admito que en esta música hay algunos minutos de mucha belleza, pero separados por cuartos de hora que no hay quien los aguante.”?

Recordarás...

- Música incidental
- Motivo musical

Actividad 2 - Canciones

Para situarnos

Si analizases el esquema de todas las canciones que triunfan en la música de hoy en día, llegarías a la conclusión de que la mayoría están hechas a base de contrastar estrofas de diferente texto con un estribillo que permanece invariable o con muy pocos cambios. Esta estructura, que en música llamamos *forma musical*, se viene repitiendo desde hace varios siglos y con diferentes nombres. Su origen se encuentra en la danza francesa “Rondeau” (o Rondó), en la que un tema principal se repetía a intervalos, contrastando con diferentes ideas musicales.

Continuando con las canciones actuales, usamos el término “balada” para denominar una canción que habla sobre el amor y que suele tener un tiempo más bien lento. Sin embargo, el término proviene de finales de la Edad Media, cuando se llamó de esta forma a una composición poética que contaba una historia, bien de carácter amoroso, amable o incluso cómico. Con el tiempo, la balada evolucionó e incluso se identificó en determinados períodos con la narración de la vida completa o de hechos concretos de determinadas personas. Al mismo tiempo, a algunas de estas composiciones literarias se les incorporó música.

Su estructura es muy similar al de las coplas, breves canciones populares de tono divertido, a menudo cantadas en las tabernas y los bares de la época para divertirse y pasar el rato.

Lo que escucharemos

Jacques Offenbach

LOS CUENTOS DE HOFFMAN – Acto I - Balada de Kleinzach.

LA GRAN DUQUESA DE GEROLSTEIN – Acto I - Coplas del sable.

Lo que cuentan

La historia de “Los cuentos de Hoffman” comienza en una cervecería que está situada junto al teatro de la ópera en Nüremberg. Personas de muy diversa procedencia esperan a que dé comienzo la función de esa noche. Entre ellos está el poeta Hoffman quien, ante la petición de un grupo de estudiantes, decide cantar una cómica canción sobre un personaje llamado Kleinzach.

En “La gran duquesa de Gerolstein” conoceremos a la mujer que gobierna un ducado siempre en guerra con sus vecinos, cuestión que es aprovechada por los generales del ejército para lograr más poder y tener más influencia en la duquesa. Sin embargo, la joven soberana parece más entretenida en hacer que el joven soldado Fritz se enamore de ella a toda costa. Cuando están a punto de entrar en batalla, la duquesa canta para los soldados una canción sobre el sable de su padre, una especie de amuleto de la suerte.

Te proponemos

Rellenar huecos

Completa el siguiente texto con las palabras que encontrarás en la siguiente lista. Recuerda que hay tres palabras de más que no tienes que utilizar.

AVENTURAS

BALADAS

BATALLA

CANCIÓN

COPLAS

COMBATE

ESTRIBILLO

HISTORIA

POESÍA

Las _____ y las _____ son un tipo especial de _____ en las que se cuenta una _____ y donde se mezclan varias _____ separadas por un _____ que se repite.

¿Acertarás?

Lee atentamente las preguntas e intenta hallar las respuestas después de escuchar ambas piezas, primero de “La balada de Kleinzach” y más tarde, las “Coplas del sable”.

- 1-) ¿Cuál crees que es la categoría vocal a la que pertenece el cantante que interpreta el papel del poeta Hoffman? ¿Barítono, tenor o bajo? ¿Y la de la cantante que hace de duquesa? ¿Soprano, contralto, mezzosoprano?
- 2-) ¿Has identificado algún recurso lingüístico que te permita deducir el carácter jocoso de la balada de Kleinzach?
- 3-) ¿Has reconocido algún elemento común en la estructura de ambas piezas? ¿Cuántos?
- 4-) Sabiendo lo que está ocurriendo en el momento en que se cantan estas piezas, ¿te parecen apropiadas al momento de la historia? ¿Podrías deducir cuál es la intención del compositor al hacerlas de esta forma? ¿Cómo es su carácter? Si no lo sabes, lee la traducción de la letra de ambas piezas escrita a continuación. ¿Cambiarías tu respuesta?

*En la corte de Eisenach!
había un pequeño engendro
llamado Kleinzach!
Llevaba gorro militar,
y sus piernas hacían ¡Clic, clac!
¡Clic, clac! ¡Clic, clac!
¡Así era! ¡Así era ese Kleinzach!*

*¡Tenía una giba a guisa de estómago!
¡Sus pies sarmentosos
parecían emerger de un saco!
Su nariz estaba negra de tabaco,
y su cabeza hacía ¡Cric, crac!
Cric, crac, cric, crac!
¡Así era, así era ese Kleinzach!*

* * * * *

*Toma el sable de mi padre
Y a lidiar ve con valor;
Yo sé bien que no eres manco
Y que tienes corazón.
Al salir papá a la guerra,
De la lid gloriosa en pos,
Mi mamá, que de Dios goce,
Veces mil se lo ciñó.*

¿Sabías...

-...que era tanta la admiración del poeta Hoffman por Mozart que cambió su tercer nombre por el de Amadeus, en honor al compositor austriaco?

-...que Ernest Guiraud hizo tantos cambios en la obra original de Offenbach que desde entonces existen varias versiones de la ópera, en las que incluso se cambia el orden de los acontecimientos?

-...que el canción más famoso de la historia de la música, y que seguro que has escuchado más de una vez, fue compuesto por Offenbach para su obra “Orfeo en los infiernos”?

-...que en otro de sus cuentos fantásticos Hoffman retrata a una muñeca mecánica llamada Olympia, que parecía un ser humano de verdad, y que es uno de los primeros ejemplos de lo que luego serán los robots en la literatura fantástica del siglo XX?

-...que “La gran duquesa de Gerolstein” tuvo un éxito increíble debido a que se estrenó en 1867 para la Exposición Universal de París? Gracias a este acontecimiento, numerosos reyes y jefes de estado acudieron a las representaciones: el emperador francés Napoleón III, el príncipe de Gales, el zar Alejandro II, el sultán de Turquía, los reyes de Portugal, de Suecia...

-...que la obra representaba una clara protesta contra las guerras y revueltas militares en las que estaban sumergidos muchos países del mundo en aquella época y que era una crítica contra la hipocresía, la ignorancia y el acceso a los altos cargos del gobierno y del ejército de personas que no estaban preparadas para desempeñarlos?

Recordarás...

- Forma musical
- Balada
- Copla

Actividad 3 - Música para los protagonistas

Para situarnos

No toda la música de una ópera está escrita del mismo modo ni cumple la misma función. Ya hemos hablado de la música incidental, que generalmente apoya la acción que se desarrolla en el escenario. Cuando interviene el coro, otro elemento fundamental en una ópera, lo hace para subrayar un momento determinado de la acción o para destacar una parte de la historia especialmente importante. Incluso la música que cantan los protagonistas cambia dependiendo de lo que dicen.

Cuando un personaje nos cuenta algo que le ha ocurrido, o cuando mantiene una conversación con otros personajes, notarás que la música es más repetitiva y que guarda cierto parecido con la palabra hablada. Estos fragmentos en los que la historia avanza rápidamente se conocen con el nombre de recitativos. Por su carácter, suelen pasar bastante desapercibidos.

Sin embargo, cuando el personaje habla de sus sentimientos, sus deseos, sus temores, la música se vuelve más melódica. Es como si pudiésemos dar al botón de pausa en un reproductor de DVD y el tiempo de la historia quedase suspendido, momento que aprovechan los protagonistas para hablar de lo que sienten. Estos momentos, quizás los fragmentos musicales más conocidos, se conocen con el nombre de arias.

Si la actitud del personaje ante sus problemas o sus sentimientos se acentúa hasta llegar al extremo (mucha felicidad, excesivo miedo, ira, locura) la música también se revoluciona y, normalmente, la partitura se llena de multitud de notas rápidas que son un verdadero desafío técnico para los cantantes. Estas piezas reciben el nombre de cavatinas o cabalettas. Debido a su dificultad y a su espectacularidad son momentos muy esperados por los espectadores que acuden al teatro.

Lo que escucharemos

Gioachino Rossini – EL BARBERO DE SEVILLA – Acto I - Cavatina de Fígaro:

“*Largo al factotum*”

Charles Gounod - FAUSTO – Acto III - Recitativo y aria de Margarita: “*O Dieu, che de bijoux... Ah, Je ris de me voir si belle en ce miror*”

Lo que cuentan

“Fausto” es una obra que fue escrita sobre un poema de Goethe y que cuenta la historia de un médico desengañado y cansado de vivir que pretende suicidarse. La aparición del diablo ofreciéndole la juventud, la sabiduría y el amor de una bella joven hacen que el médico acceda cambiar su alma por esas tres cosas. Tiempo después, y en su empeño por conseguir el amor de la joven Margarita, Fausto le regala un cofre lleno de joyas. El famoso fragmento musical describe la escena en que ella abre la puerta y se encuentra un cofre lleno de joyas y un espejo que le envía Fausto como regalo.

“El barbero de Sevilla” tiene como protagonista a Fígaro, famoso barbero y casamentero de la ciudad de Sevilla a quien las gentes recurren para poderse casar con la persona a la que aman. Esta cavatina, quizás una de las piezas más famosas de la historia, se interpreta al comienzo de la ópera.

Te proponemos

Palabras cruzadas

Coloca las siguientes palabras de la lista en su lugar ayudándote de la pista.

4 letras

6 letras

7 letras

8 letras

9 letras

10 letras

Aria

Diablo

Barbero

Cavatina

Margarita

Recitativo

5 letras

Fígaro

Rossini

Joyas

Gounod

Sevilla

Antes de escuchar ambas piezas, lee las siguientes preguntas y luego intenta responder.

1-)¿Adivinas en qué momento Margarita descubre las joyas?¿Sabrías describir cuáles son las características de la música que utiliza Rossini en el recitativo para dejar clara la sorpresa de Margarita?

2.) El aria propiamente dicha y que viene precedida por un pasaje musical ascendente comienza con la soprano alternando dos notas consecutivas rápidamente. ¿Sabes cómo se llama ese recurso musical?¿Te recuerda algo?¿Podrías decir el porqué del nombre?

3.) En la parte central del aria, cuando Margarita dice que le falta por probarse el brazalete y el collar, la música cambia de carácter. Sabiendo que deja de hablar de sus sentimientos y vuelve a transcurrir la acción ¿Cómo calificarías esa parte?

a) melódica b)recitada c)muy expresiva

4.) ¿Podrías decir qué tipo de voz tiene el cantante que debe representar al barbero Fígaro?

5.) ¿Crees que el personaje habla sólo de sí mismo? ¿Hace referencia a alguien más?
¿Cómo lo has sabido?

¿Sabías...

-...que el estreno del “Fausto” de Gounod fue un éxito gracias al empresario del teatro?

A pocos días del estreno, había muy pocas entradas vendidas y el empresario regaló casi todas; para la cuarta función, todo el mundo quería asistir a la ópera que había conseguido colgar el cartel de “No hay entradas”.

-...que quizás conozcas a Gounod por su obra “Marcha fúnebre para una marioneta” que se hizo famosa en todo el mundo por ser la sintonía de presentación de una serie para televisión que hizo el famoso director de cine Alfred Hitchcock?

-...que en varias historias de cómic de Tintín, el célebre personaje creado por Herré, aparece una cantante de ópera llamada Bianca Castafiore, que siempre va a todas partes cantando esta famosa aria?

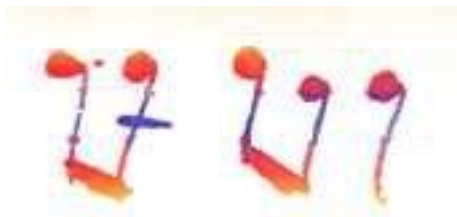

- ...que “El barbero de Sevilla” fue escrita en tan sólo dos meses?
- ...que la obertura fue utilizada en el estreno de otras dos óperas del compositor antes de que se convirtiera en una de las más famosas de la historia de la ópera?
- ...que el estreno de la ópera fue un completo fracaso debido a los continuos abucheos e interrupciones de los partidarios de otro compositor de la época, rival de Rossini?
- ...que Rossini era muy aficionado a la buena comida y que existe una receta de pasta hecha por él mismo y que lleva su nombre?

Recordarás...

- Recitativo
- Aria
- Cabaletta y cavatina

Actividad 4 - Cuando 1+1 es más que dos

Para situarnos

No siempre los protagonistas de la ópera cantan solos. Son muchos los momentos en que en el curso del argumento los personajes se enfrentan unos a otros, bien para discutir sobre un proyecto, tener una conversación de amigos, recordar viejos tiempos, declararse a la persona que aman o para discutir en una pelea. Estos momentos reciben su nombre de acuerdo al número de personas que intervienen: dúos, dos; tercetos, tres; cuartetos, cuatro; quintetos, cinco... Si al final de un acto todos los personajes cantan a la vez, el número recibe el nombre de concertante.

Los más abundantes son los dúos. Al ser una especie de aria para dos personas, los personajes siguen expresando sus sentimientos. Si bien existe un buen número de ellos escritos para una voz masculina y otra femenina, en esta ocasión vamos a escuchar dos dúos muy conocidos que son cantados por dos hombres y dos mujeres.

Lo que escucharemos

Georges Bizet – LOS PESCADORES DE PERLAS – Acto I – Dúo de Nadir y Zurga:

“*Au fond du temple saint*”

Jacques Offenbach – CUENTOS DE HOFFMAN – Dúo de Giuletta y Nicklausse:

“*Belle nuit, o nuit d’amour*”

Lo que cuenta

Como ya hemos hablado de “Los cuentos de Hoffman”, te contamos brevemente el argumento de “Los pescadores de perlas”.

La obra comienza en la playa de un pueblo de pescadores de perlas. Todos acuerdan elegir a Zurga como jefe. Con la llegada de Nadir, un cazador de los lejanos bosques y a quien Zurga no veía desde hacía muchos años, ambos recuerdan los viejos tiempos y se cuentan mutuamente qué ha sido de sus vidas.

Te proponemos

Te proponemos Cada oveja con su pareja

Relaciona las expresiones de la columna de la izquierda con las de la derecha para que sean verdaderas.

Dúo voces blancas	Soprano, mezzosoprano, tenor, bajo
Dúo voces graves	Soprano, mezzosoprano, contralto
Terceto	Tenor, barítono
Cuarteto	Soprano, mezzosoprano, contralto, tenor y barítono
Quinteto	Todos los cantantes en escena
Concertante	Soprano, mezzosoprano

¿Acertarás?

Cuando escuches ambas piezas estáte atento para responder a las siguientes preguntas.

- 1.) En los dos casos escucharás dos instrumentos que tienen un protagonismo especial. Uno de ellos, además, no suele ser muy frecuente. ¿Sabrías decir qué dos instrumentos son?
- 2.) Ambos dúos tienen semejanzas. En cuanto a estructura, ¿sabrías decir en qué son iguales?
- 3.) Hablando de sus diferencias, la principal reside en la relación que se establece entre las dos voces. ¿Podrías explicar brevemente esa diferencia? ¿Encuentras alguna otra?
- 4.) En la parte central del dúo de “Los pescadores de perlas” vuelve a aparecer un tipo de escritura musical distinto que ya hemos visto antes y que coincide con el cambio de música. ¿Cuál es?

5.) ¿Te atreves a adivinar las voces de los cantantes de los cuatro personajes?

¿Sabías...

-...que es una de las pocas óperas en las que se pueden ver playas y palmeras en el escenario porque transcurre en la antigua Ceilán (actual Sri Lanka)?

-...que el gusto por lo exótico y la temática oriental de la sociedad europea del siglo XIX estuvo presente en muchas manifestaciones culturales? La popularización de los largos viajes entre las clases sociales con más dinero y los grandes viajes de los exploradores se extendieron por la literatura, la pintura, la escultura, etc.

-...que el término barcarola se usa para designar una canción popular cantada por los gondoleros venecianos? En “Los cuentos de Hoffman” la barcarola nos introduce en la historia de Giuletta, que transcurre en Venecia.

Recordarás...

- Barcarola
- Dúo, terceto, cuarteto
- Concertante

Actividad 5 - Faldas y pantalones

Para situarnos

Recordarás que la ópera es, en realidad, una obra de teatro cantada. Hereda muchas de las tradiciones del teatro y, de esta forma, vemos enredos, engaños, trucos, cosas y personas que parecen lo que no son, presenciamos situaciones que sabemos imposibles y que, sin embargo, aceptamos sin dudar... Una de estas tradiciones consistía en ver a mujeres interpretar el papel de hombres.

Los compositores han seguido con esta tradición por diversas razones. De un lado, la aparición de personajes adolescentes en el argumento de la ópera y el hecho de que sus voces sean relativamente similares, al menos hasta que a los chicos les cambia la voz. De otro, la imposibilidad actual de encontrar *castratti*. Un *castrato* era un tipo de cantante que existió durante varios siglos, el cual, mediante una intervención quirúrgica, conseguía el color de una voz parecida a la de la mujer aprovechando las aptitudes físicas que le daba el cuerpo de hombre. Por último, el simple hecho de ver a personas disfrazadas con trajes del sexo contrario ya suponía toda un desafío a las normas sociales de la época.

Lo que escucharemos

Wolfgang Amadeus Mozart – LAS BODAS DE FÍGARO – Acto I – Aria de Cherubino: “*Non so più sosa son, cosa faccio*”.

Lo que cuenta

“Las bodas de Fígaro” es la continuación de “El barbero de Sevilla”, ópera de la que ya hemos hablado anteriormente, al estilo de las secuelas de las películas que se estrenan

ahora en las salas de cine. El antes barbero Fígaro está ahora al servicio del conde Almaviva, y tendrá que evitar que el conde le quite a su novia Susanna. Cherubino es un paje que sirve también al conde y que aparece en escena escapando del conde, que le ha pillado cortejando a una sirvienta. Cherubino nos habla de sus sentimientos, que no parece tener muy claros.

Te proponemos

Carnaval de palabras

En las siguientes listas de palabras hay una que no guarda relación con las demás. ¿Sabrías decir cuáles son y cuál es la relación entre ellas?

Conde	Paje	Barba	Detergente
Marqués	Señora	Peluca	Antifaz
Embajador	Criado	Laca	Maquillaje
Duque	Sirvienta	Pan	Disfraz

¿Acertarás?

Tras escuchar a Cherubino, ¿podrás responder a las siguientes preguntas?

1.) ¿Podrías describir el carácter de la música? No se trata sólo de decir si es rápida o lenta. ¿Crees que es calmada? ¿el personaje está nervioso?

Si no lo sabes, intenta adivinarlo leyendo las siguientes palabras que aparecen en la canción:

fuego – hielo – cambiar de color – palpar – amor – despierto – soñando

2.) ¿Te imaginas a la cantante vestida de chico? ¿Cómo crees que serán sus gestos?

¿Y su interpretación?

3.) Hablando de la música, ¿encuentras diferencias con lo que has escuchado hasta ahora? ¿Podrías describirlas? ¿Te parece que hay más o menos instrumentos en la orquesta?

¿Sabías...

¿Sabías que...

-...que el personaje de Nicklausse que anteriormente había cantado con Giuletta la barcarola de “Los cuentos de Hoffman” es un hombre? Concretamente es un amigo de Hoffman que le acompaña toda la ópera pero que está interpretado por una mezzosoprano.

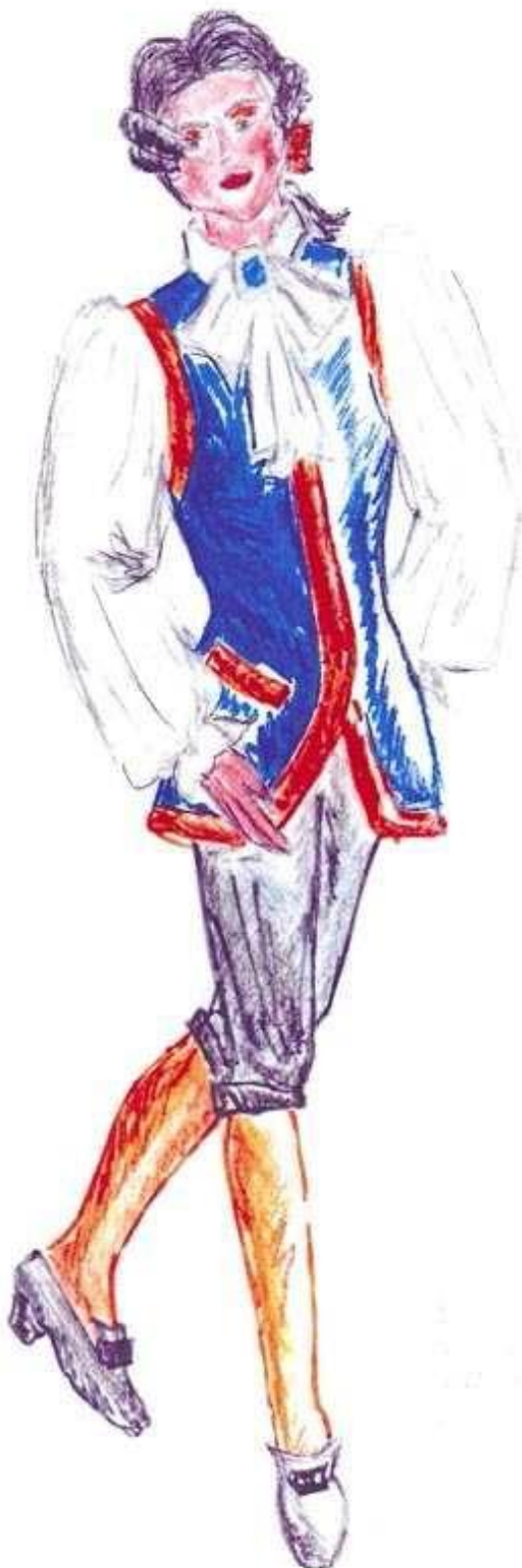
-...que la obra de teatro en la que se basaba la ópera fue prohibida en su día porque criticaba los privilegios de la nobleza?

-...que el juego de la personalidad de Cherubino es doble? Cherubino es una mujer que interpreta un hombre. Pero en determinado momento de la ópera, Cherubino se disfraza de mujer, resultando una mujer interpretando el papel de un hombre que interpreta una mujer. ¡Menudo lío!

Recordarás...

- Castratti
- Cambio de voz
- Convenciones sociales

Actividad 6 - Óperas y óperas

Para situarnos

Quizás hayas pensado hasta ahora que sólo existe un tipo de ópera, ésa en la que todo el mundo canta sin parar y la historia, llena de conflictos, acaba mal, para variar. Es lo que normalmente se llama ópera seria o gran ópera. Sin embargo, ni mucho menos es una regla general.

Existe otro tipo de ópera en la que la historia es cómica, divertida, muy enrevesada, con temas muy cercanos a la realidad del momento en que se escribieron, y en la que las partes cantadas se alternan con diálogos hablados llenos de humor y frases de doble sentido. Dependiendo del país, tiene diversos nombres: ópera bufa, en Italia, ópera cómica en Francia, e incluso existen otros géneros muy similares como son la opereta en Alemania y Austria o la zarzuela en España.

Con el tiempo, la temática de las historias evolucionó, de forma que había “óperas cómicas” que contaban historias similares a las de ópera seria, por lo que el término “cómico” quedó reducido a diferenciar la presencia o ausencia de partes habladas.

Lo que escucharemos

Daniel-François Aubert – FRA DIAVOLO – Acto I - Terceto: “*Bravi, bravi, bravi!*”

Gaetano Donizetti – IL CAMPANELLO – Dúo y concertante final: “*Mio signore venerato*”

Lo que cuentan

“Fra Diavolo” cuenta, en forma de novela de aventuras, la vida de un personaje real, Michelle Pezza, un bandido italiano que luchó contra la invasión francesa de Italia a finales del siglo XVIII. Para poder casarse con Zerlina, que está prometida a un rico campesino, Lorenzo decide capturar al famoso bandolero Fra Diavolo y cobrar la recompensa. Aparece una pareja de nobles ingleses a quien el ladrón ha asaltado y Lorenzo corre en su busca. Regresa con las joyas robadas y le dan una recompensa, imagen que es presenciada por un marqués recién llegado. Nadie sabe que se trata en realidad del auténtico Fra Diavolo disfrazado.

“Il Campanello” es una historia muy divertida sobre el viejo boticario Annibale que, gracias a su dinero, ha conseguido casarse con una chica mucho más joven que él. El novio de ella se disfrazará de las más extravagantes manera y visitará al boticario durante toda su noche de bodas con un único objetivo: impedir que don Annibale duerma con su amada, cosa que conseguirá. El título proviene de la campana que se oye cada vez que aparece un nuevo paciente.

Te proponemos

Palabras prohibidas

Dividid la clase en grupos que deben acertar las siguientes palabras relacionadas con los conceptos tratados en la actividad. Se elegirá a un representante de cada grupo que será el que debe dar pistas a los demás sobre la palabra a adivinar. Así mismo, no podrá utilizar las palabras que aparecen en la lista ni otras similares con la misma raíz.

Comedia	Drama	Aventura	Ballet
<u>Palabras que no se pueden utilizar</u>			
Risa	Lágrima	Acción	Baile
Contento	Llorar	Descubrir	Escenario
Cosquillas	Triste	Viaje	Pirqueta

¿Acertarás?

Tras escuchar atentamente los fragmentos musicales, serías capaz de decir:

- 1.) ¿Qué tipo de voces cantan el dúo de “Il Campanello”? ¿Cuál de ellas corresponde a Enrico, el chico joven ,y cuál a don Annibale, el viejo boticario?
- 2.) ¿Conoces algún estilo de música de nuestros días que se parezca un poco a la parte que canta Enrico?
- 3.) ¿Sabrías decir cuántos personajes diferentes cantan en el concertante final?

Fíjate, además...

-...en la confusión que existe en el terceto. Cada personaje debe cantar un texto distinto porque todos están hablando al mismo tiempo.

-...en la dificultad del cantante que hace de Enrico para pronunciar todo el texto.

-...en el efecto musical que se consigue haciendo cantar a todos los personajes, junto al coro, al final de una ópera.

¿Sabías...

-...que existen numerosas películas sobre “Fra Diavolo”, una de ellas protagonizada por Laurel & Hardy, conocidos popularmente como “el gordo y el flaco”?

-...que al verdadero Fra Diavolo al final lo detuvieron y lo condenaron a muerte debido a todos los delitos que había cometido?

Recordarás...

- Gran ópera
- Ópera bufa
- Ópera cómica
- Opereta
- Zarzuela

Nota: Las ilustraciones de esta guía corresponden a los bocetos de los personajes de este espectáculo.