

Presenta:

Allegro Vivace

Viaje mágico por el mundo de la ópera

Guía didáctica

Gran Teatre del Liceu
Servei Educatiu

Francesc Llinares

Enero 2012

Índice

Presentación	4
El espectáculo	4
La ópera	5
Orígenes de la ópera	6
La voz	6
Clasificación de las voces	6
Voces femeninas.....	6
Voces masculinas.....	7
Rigoletto	8
Personajes	8
Argumento	8
Acto I.....	8
Acto II.....	9
Acto III.....	9
Curiosidades	10
Actividades	10
Audición: Cuarteto “ <i>Bella figlia dell’amore</i> ”.....	10
Simulación de una escena.....	12
Sopa de letras.....	13
L’elisir d’amore	13
Personajes	13
Curiosidades.....	14
Argumento	14
Acto I.....	14
Acto II.....	15
Actividades	15
Carácter de los personajes.....	15
Debate.....	16
Actividad de completar.....	16
Sopa de letras.....	17
L’italiana in Algeri	17
Personajes	17
Argumento	18
Actividades	19
Concertante con onomatopeyas.....	20
Interpretación de un rap.....	20
Otras Actividades	21
Mitología en la ópera	21
El mito de Orfeo.....	21
Qué haré sin Eurídice...?.....	21
La Traviata	22
Conjunto Orff: “ <i>Brindis</i> ”.....	22
Representación gráfica	26
Juego Allegro Vivace	26
Reglas del juego.....	26

Construcción de un teatrillo	28
Crucigrama	29
Elementos de la ópera.....	30
Relaciones.....	30
Esquema	31
Léxico	31
Recursos didácticos	33
Internet	33
Grabaciones	34
Bibliografía.....	34

Presentación

Allegro Vivace es un divertido espectáculo, con un gran componente didáctico y educativo, dirigido a un público joven con edades comprendidas entre los 8 y los 16 años. Su duración aproximada es de 75 minutos.

En la presente guía didáctica os proponemos una serie de actividades relacionadas, en algunos casos, con fragmentos de ópera que aparecen en el espectáculo y, en otros, con el espectáculo en si mismo o con la ópera en general. Estas actividades didácticas tienen como finalidad acercar al alumnado al mundo de la ópera a partir del espectáculo *Allegro Vivace*.

Allegro Vivace, va dirigido a un público joven pero con una amplia intención educativa en lo que se refiere a la franja de edad de este público. Por esta razón os proponemos actividades que presentan diferentes niveles de dificultad. El profesorado deberá escoger las más adecuadas en función del nivel del alumnado a quien van dirigidas y, si lo cree conveniente, podrá modificar el contenido de algunas actividades adaptándolo a un nivel educativo determinado.

La tipología de las actividades propuestas es diversa: piezas para interpretar, ya sea con flauta, instrumentos Orff o voz, sopas de letras, asociaciones, crucigramas, actividades de completar, audiciones con análisis, imágenes para colorear o dibujar, juegos, etc.

Al final de esta guía, en el apartado de recursos didácticos, encontrareis un listado de direcciones de internet comentadas y unas referencias bibliográficas sobre la ópera.

El espectáculo

Con el espectáculo *Allegro Vivace*, Joan Font (*Comediants*) nos propone, de una manera original y divertida, una aproximación al mundo de la ópera:

Una muchacha, en su afán por encontrar un local abandonado donde poder celebrar, junto con sus *colegas*, una fiesta *máquina*, se aventura dentro de un edificio parecido a un almacén que ha estado cerrado durante muchos años. Allí, de pronto, se encuentra con un curioso y teatral personaje, *Vivace*. Éste le explicará que es el encargado de guardar aquel almacén con todos los tesoros relacionados con la ópera que contiene. La muchacha, muy aficionada a la música y conocedora de las últimas tendencias musicales (*Techno, Trip-Hop, Ska, Progressive*, etc.), una vez superado el susto por el inesperado encuentro, manifiesta a *Vivace* su total desconocimiento sobre ópera; desconocimiento, por otro lado, similar al de *Vivace* sobre las nuevas tendencias musicales.

Ante la curiosidad de la muchacha, *Vivace* no dudará en desvelarle los secretos de la ópera de una manera apasionada, entusiasta y al mismo tiempo fácil de entender. Le hablará del nacimiento de la ópera, de las emociones en la ópera, de la voz, de los instrumentos musicales, de las historias que narran las óperas y de muchas cosas más relacionadas con la ópera en particular y con la música en general. Para guiar a la muchacha en este viaje de descubrimiento a través del mundo de la ópera, *Vivace*, no escatimará esfuerzos y de una manera casi mágica ilustrará sus explicaciones con fragmentos de diversas óperas. La muchacha, por su lado, fascinada con lo que va descubriendo no dejará de transmitir a *Vivace* su entusiasmo por la música del momento, que ella tan bien conoce y disfruta.

Joan Font (*Comediants*), con *Allegro Vivace*, pretende acercar o, más bien, provocar en el público joven, la emoción en el descubrimiento de la ópera. El eje vertebrador del espectáculo es la ópera y todo lo que la rodea, pero la historia que se explica trata la música manteniendo una actitud conciliadora en lo que respecta a la diversidad de gustos y tendencias musicales. La música nos puede fascinar, nos puede emocionar, nos puede atrapar, nos puede hacer bailar, nos puede hacer disfrutar, pero hay muchos tipos de música, hay muchos géneros, hay muchos estilos y, a menudo, se ha de seguir un proceso de asimilación. La importancia está en el hecho de conocer, escuchar, sentir, descubrir la música: la ópera, el jazz, el rock, etc., que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo pueda disfrutar y que, después, cada uno escoja. No podemos pedir al público joven que nos escuche si nosotros no les escuchamos. El autor del espectáculo, Joan Font, así lo entiende y sitúa en la escena dos personajes que, en cierta

manera, representan dos mundos diferentes: *Vivace*, melómano apasionado, gran amante y conoedor del mundo de la ópera; personaje intemporal pero que posiblemente, de entrada, nos arrastra a un tiempo pasado. La muchacha, joven, dinámica, vital, representativa de un presente que se escapa directo al futuro. Ella, también disfruta intensamente con la música y conoce y vive las nuevas tendencias musicales. Pero *Vivace* y la muchacha tienen un denominador común: su pasión por la música. Podremos comprobar, a lo largo de la obra, que el hecho de que las experiencias, conocimientos y gustos de ambos personajes puedan ser claramente diferentes no impedirá que se produzca un intercambio, una forma de contaminación musical que enriquecerá, en gran medida, a los dos personajes y de rebote a todos nosotros.

Fragmentos de ópera que aparecen en el espectáculo siguiendo el orden de aparición:

1. **La Traviata – Giuseppe Verdi (1813-1901).** *Preludio*. Acto 1º
2. **Eurídice – Jacobo Peri (1561-1633).** Ritornello Strumentale. Escena V
3. **Orfeo ed Euridice – Christoph Willibald Gluck (1714-1787).** “*Che farò senza Euridice*”.
4. **Orfeo – Claudio Monteverdi (1567-1643).** “*Lasciate i Monti*”, *Coro de Ninfa e Pastori*. Acto 1º
5. **Dido and Aeneas – Henry Purcell (1659-1695).** “*The Sailor’s dance*”. Acto 3º
6. **Don Giovanni – W. A. Mozart (1756-1791).** “*Giovinette che fate all’amore*”.
7. **La Damnation de Faust – Hector Berlioz (1803-1869).** “*Marche Hongroise*”.
8. **L’italiana in Algeri – Gioacchino Rossini (1792-1868).** Final del primer Acto.
9. **Carmen – Georges Bizet (1838-1875).** “*Habanera*”.
10. **Rigoletto – Giuseppe Verdi (1813-1901).** *Cuarteto “Bella figlia dell’amore” y final*.
11. **Turandot – Giacomo Puccini (1858-1924).** “*Amore, vita, eternità*”.
12. **L’elisir d’amore – Gaetano Donizetti (1797-1848).** Selección de diversos fragmentos.
13. **La Traviata– Giuseppe Verdi (1813-1901).** “*Brindis*”.

La ópera

En las líneas que siguen haremos un breve repaso a alguna de las cuestiones sobre la ópera que se tratan en el espectáculo *Allegro Vivace*.

La ópera es un drama musical en el cual la música participa de forma esencial en el desarrollo argumental y en la descripción de los estados anímicos y de los sentimientos. Es un arte capaz de conmover y de impresionar, donde se da vida a personajes que abocan pasiones y emociones.

La ópera suele ser un espectáculo de grandes dimensiones, no tan solo por la espectacularidad de algunos de sus argumentos y montajes escenográficos ni por la abundancia de personajes (cantantes, figurines, coristas, bailarines, etc.), que pueden coincidir en una misma escena, sino por las características propias de cualquier espectáculo lírico, que incluye, además de las figuras citadas, diversos aspectos técnicos y artísticos que no siempre aparecen en el escenario.

La ópera es un arte concebido desde la totalidad, que aglutina música, literatura, escenografía, danza, teatro, etc.). En ella encontramos desde el drama hasta la música, pasando por el ballet, el canto, la decoración, la luminotecnia y un largo etc. El hecho de utilizar diversos lenguajes simultáneos hace que el mensaje adquiera un mayor valor y significado.

La ópera, a pesar de que en su mayor parte es una representación musical, también se compone de teatro, porque, si bien se explica con música, no deja de ser una historia con

personajes, decorados y ballets. En estos casos, los cantantes son también actores que se visten y se maquillan como tales para representar un papel y utilizan, junto con el canto, recursos expresivos de timbre, altura, tempo o intensidad para dar carácter a su personaje.

Orígenes de la ópera

En la Florencia de finales del siglo XVI, un grupo de poetas, músicos y eruditos, reunidos alrededor del conde Bardi, fundaron la *Camerata Fiorentina*. En este ambiente se empezó a imaginar la posibilidad de recrear alguna forma de teatro que pudiera reproducir los valores estéticos y la capacidad expresiva de la tragedia griega. Entre los músicos y los literatos que formaban parte de la *Camerata Fiorentina* había el convencimiento de que la música debía ser capaz de exaltar las palabras que servían de pretexto a su composición, así como de reflejar todas las ideas y sentimientos que pudieran encontrarse contenidos en ellas.

Se pretendía reunir el poder comunicativo de un texto con las posibilidades de la escenificación dramática de un determinado argumento donde, en su desarrollo, intervinieran diferentes personajes y todo ello puesto en música desde el inicio de la representación hasta el final, de aquí el nombre: *ópera in música*.

Resultado de este nuevo concepto fue la ópera *Dafne*, con texto del poeta Rinuccini (1562-1621) y puesta totalmente en música por Jacopo Peri (1561-1633). La representación de esta *ópera in música* tuvo lugar el año 1594, en Florencia. Debido a que esta ópera no ha llegado hasta nosotros, la que se considera como la primera ópera es *Eurídice*, también con texto del poeta Rinuccini y música de Jacopo Peri y Giulio Caccini (1551-1618). A pesar de ello, Claudio Monteverdi (1567-1643), estrenó en 1607, la que es considerada primera obra maestra del género: *La favola d'Orfeo*.

La voz

El canto es una forma de utilizar la voz humana que exige un funcionamiento especial de los órganos de la 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 las 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

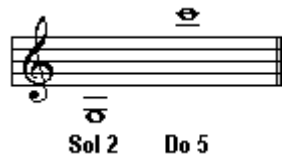
La voz de soprano es la más aguda de las voces femeninas. Por ejemplo, los personajes de Gilda en la ópera *Rigoletto* (G. Verdi) o el de Adina en la ópera *L'elisir d'amore* (G. Donizetti).

Extensión de la voz de soprano

MEZZOSOPRANO

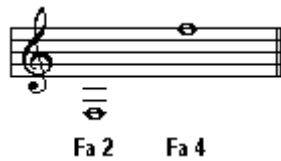
La mezzosoprano es la voz femenina situada entre la soprano y la contralto. A veces se puede confundir con la voz de soprano dramática. Ejemplo: el personaje de Carmen en la ópera *Carmen* de G. Bizet.

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

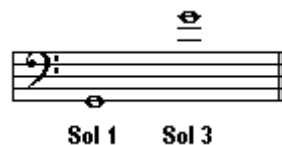
La voz de tenor es la más aguda de las voces masculinas. Son ejemplos: el personaje de Nemorino en *L'elisir d'amore* (G. Donizetti) y el personaje del Duque en *Rigoletto* (G. Verdi).

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

Rigoletto

Rigoletto es una ópera en tres actos, con libreto de Francesco Maria Piave, basado en *Le Roi s'amuse* de Victor Hugo y música de Giuseppe Verdi (1813-1901). Se estrenó en el Teatro La Fenice, de Venecia, el 11 de marzo de 1851.

Personajes

Duque de Mántua	tenor
Rigoletto (bufón del Duque)	barítono
Gilda (hija de Rigoletto)	soprano
Sparafucile (sicario)	bajo
Maddalena (hermana de Sparafucile)	contralto
Giovanna (doncella de Gilda)	mezzosoprano
Conde Monterone (noble)	barítono
Conde de Ceprano (noble).....	bajo
Marullo (cortesano)	barítono
Borsa (cortesano)	barítono

Argumento

Acto I

En su palacio, el Duque, explica a Borsa, un cortesano como, desde hace tres meses, hace la corte a una muchacha en la iglesia. La muchacha en cuestión ignora la identidad real del Duque y éste solo sabe que vive en una apartada calle y que un hombre misterioso la visita cada noche.

El Duque flirtea con la condesa de Ceprano y Rigoletto, bufón jorobado de la corte se burla de los celos del conde de Ceprano.

Mientras Rigoletto y el Duque han ido a otra estancia del palacio, Marullo, otro cortesano, llega con la noticia de que Rigoletto tiene una amante lo cual, sorprende y provoca las carcajadas de todos los presentes.

El Duque y Rigoletto regresan y aquel comenta el estorbo que le representa el conde en su propósito de seducir a la condesa de Ceprano. Rigoletto, bromeando cruelmente, le propone la posibilidad de encerrar en prisión, exiliar o decapitar al conde, manifestando esta última sugerencia en presencia del propio conde. Furioso, el conde promete venganza. En ese preciso momento llega el conde Monterone indignado y ofendido porque el Duque ha seducido a su hija. El Duque permite que Rigoletto se burle de él y después ordena su arresto. Entonces Monterone lanza una maldición contra el Duque y su bufón que deja aterrizado a Rigoletto.

Un cambio de escena muestra a Rigoletto regresando a casa justo cuando cae la noche. La maldición de Monterone le tiene preocupado. Se le acerca un asesino profesional, Sparafucile, que le ofrece sus servicios. Le explica que su hermana atrae a las víctimas hasta una posada que tienen en las afueras. De momento, Rigoletto rechaza sus servicios pero le pregunta donde

puede encontrarlo si le necesita. Cuando Sparafucile se ha ido, Rigoletto compara su miserable oficio con el del sicario: uno hiere con la espada, el otro con la lengua.

Al entrar en la casa, Rigoletto encuentra a Gilda, que es su hija y no, como Marullo había dicho a los cortesanos, su amante. Rigoletto la tiene recluida porqué no quiere que le pase nada y le recuerda que únicamente ha de salir de casa para ir a la iglesia. Finalmente, Rigoletto advierte enérgicamente a la mayordoma, Giovanna, que no deje a Gilda ni un solo momento.

Rigoletto, que cree haber oído un ruido en la calle, sale para ver que pasa. El Duque aprovecha la ocasión para deslizarse dentro del patio. Es visto por la mayordoma pero el Duque compra su silencio con una bolsa de dinero y se esconde. Vuelve Rigoletto para despedirse de Gilda y, en ese instante, el Duque descubre que se trata de la hija del bufón.

Gilda confiesa a Giovanna que cree estar enamorada de un joven que ha visto en la iglesia. En medio de esta confesión aparece el Duque, que se hace pasar por un estudiante llamado Gualtier Maldé, y le declara su amor. En el exterior de la casa se oyen unos pasos y Gilda le ruega al Duque que se vaya ya que teme que pueda ser su padre.

El murmullo provenía de un grupo de cortesanos que planea el rapto de la que suponen que es la amante de Rigoletto, Gilda.

Rigoletto se encuentra con los cortesanos y éstos le mienten diciéndole que van a raptar a la condesa de Ceprano. Rigoletto, encantado, se une a ellos. Con el pretexto de enmascararlo le ponen una venda en los ojos y le hacen sujetar la escalera que utilizan para raptar a Gilda. Cuando Rigoletto se da cuenta de que ha sido engañado ya es demasiado tarde, Gilda ya ha desaparecido. Angustiado recuerda la maldición de Monterone.

Acto II

El Duque, que no sabía nada del rapto, regresa al palacio desconcertado porqué cuando ha vuelto a casa de Rigoletto no ha encontrado en ella a Gilda. Entonces, llegan los cortesanos y, jactanciosos, le comunican que han raptado y han traído al palacio a la "amante" de Rigoletto. El Duque, que comprende que se trata de Gilda se va, sin perder un instante, a verla.

Llega Rigoletto, simulando su cinismo habitual a pesar de la angustia que le consume por encontrar a su hija. La llegada de un paje que dice que el Duque está ocupado, dando a sus palabras un evidente doble sentido, confirma las sospechas de Rigoletto de que su hija está con el Duque y, furioso, la reclama.

Los cortesanos, sabiendo ahora quien es la muchacha que han raptado, no ceden ante los insultos, primero y les súplicas, después, de Rigoletto.

Gilda aparece y se lanza a los brazos de su padre explicándole todo lo que ha sucedido. Rigoletto intenta consolarla y en este momento aparece Monterone que es conducido a la prisión. Éste se lamenta de que su maldición contra el Duque ha sido en vano pero Rigoletto le asegura que el se vengará del Duque a pesar de que Gilda le suplica que lo perdone.

Acto III

Rigoletto ha atraído al Duque a una posada para que sea asesinado por Sparafucile; al mismo tiempo también ha llevado a su hija para que compruebe, por ella misma, que clase de hombre es realmente el Duque. Ambos observaran desde fuera de la posada lo que sucede en su interior. El Duque flirteará con Maddalena, hermana de Sparafucile y intentará abrazarla mientras que Gilda, desde el exterior, observa la escena estupefacta y Rigoletto reitera sus propósitos de venganza. Seguidamente, Rigoletto, pensando que la ciudad será peligrosa cuando se haya cumplido la muerte que proyecta, ordena a Gilda que, disfrazada de hombre, marche a Verona donde él se reunirá con ella.

Rigoletto paga a Sparafucile la mitad de lo que han pactado por el crimen y le dice que volverá a medianoche a buscar el cuerpo sin vida del Duque y a pagarle el resto de lo convenido.

Estalla una tormenta y el Duque decide quedarse a pasar la noche en la posada. Cuando el Duque se encuentra en su habitación, Maddalena, deslumbrada por su atractivo, le pide a su

hermano que en lugar de matar al Duque mate a Rigoletto. Sparafucile rechaza esta propuesta porque considera impropio de un asesino “honesto” matar a su “cliente”. Pero acepta que el Duque sea sustituido por cualquier hombre que se presente allí antes de la medianoche. Gilda que, desobedeciendo a su padre, ha vuelto y ha oído los propósitos de los dos hermanos decide dar su vida para salvar al Duque y, disfrazada de hombre, llama a la puerta. Sparafucile la espera detrás de la puerta.

La tormenta ha remitido. Rigoletto recibe de Sparafucile un saco que contiene un cuerpo humano y se dirige, satisfecho, a arrojarlo al río. Cuando lo va a tirar al agua oye, de lejos, la voz del Duque. Desesperado, abre el saco y descubre el cuerpo de su hija aún agonizante. Gilda le pide perdón y muere. Rigoletto, destrozado, recuerda la maldición de Monterone que ha caído, enteramente, sobre él.

Curiosidades

- Cuando Victor Hugo accedió ver Rigoletto, años después de su estreno (ya que en un principio trató de impedir que se estrenara en Francia), quedó impresionado y comentó, refiriéndose al cuarteto del tercer acto: “*si en mis obras pudiera hacer que cuatro personajes hablasen al mismo tiempo y conseguir que el público entendiera las palabras y los sentimientos, obtendría exactamente el mismo efecto*”.
- La popularidad de la obra y la belleza melódica del cuarteto *Bella figlia dell'amore* llevaron a Franz Liszt a componer una pieza para piano a partir de este tema, la *Fantasia núm. 29 sobre Rigoletto*.

Actividades

En el espectáculo *Allegro Vivace* se representa el tercer acto de esta dramática ópera. Una de las actividades que os proponemos consiste en la audición y análisis del magnífico cuarteto que se interpreta en este acto.

Audición: Cuarteto “*Bella figlia dell'amore*”

En la audición de este cuarteto es importante destacar de que manera la música enfatiza el drama y transmite las emociones de los personajes.

El cuarteto *Bella figlia dell'amore* (Acto III), está considerado como una de las piezas maestras de las obras de Verdi. Merece la pena fijarse en el papel que, musical y dramáticamente, adquiere el Duque: presunta víctima de la venganza de Rigoletto. Maddalena, la hermana del asesino Sparafucile (quien ha sido contratado por Rigoletto para asesinar al Duque y, así, cumplir su venganza) ha atraído al Duque hasta la posada. Éste, ignorando la trampa que le han tendido, es quien lleva la voz cantante y mostrando una gran vitalidad inicia las dos partes del cuarteto intentando seducir a Maddalena. Su frivolidad contrasta con los propósitos vengativos de Rigoletto y el doloroso desengaño de Gilda.

En la escena aparecen dos personajes dentro de una posada (el Duque y Maddalena) ajenos al hecho de que están siendo observados por otros dos personajes desde fuera (Gilda y Rigoletto). Rigoletto ha traído a Gilda para que compruebe por ella misma que el Duque la ha seducido con engaños.

El Duque inicia esta pieza manifestando, de forma pretenciosa, su nuevo amor por Maddalena.

Duque

Be - lla hi - ja del a - mor soy es - cla - vo de tu en - can - to

Maddalena responde coquetamente con una frase *staccata*.

Maddalena

Ja, ja! No - ble ca - ba - lle - ro tus pi - ro - pos me dan ri - sa

Inmediatamente se oye la voz de Gilda, desde el exterior de la posada, empezando con una nota aguda y realizando un rápido descenso con dos cortas pausas en su frase. Gilda empieza a comprender que el Duque la está traicionando.

Gilda

Ay! a - sí ha - blar de a - mor

Maddalena y Gilda repiten sus frases y, entonces, se suma la voz de Rigoletto al conjunto intentando consolar a Gilda.

Rigoletto

Ca - lla, el llan - to no te va - le

A continuación suenan las cuatro voces al mismo tiempo aunque manteniendo su individualidad. El Duque y Maddalena alternan sus líneas melódicas en el flirteo, mientras que Gilda (voz más aguda) y Rigoletto (voz más grave) cantan siguiendo ritmos paralelos pero de movimiento contrario.

Gilda
Mi co - ra - zón

Maddalena
Ja, ja! No - ble ca - ba - lle - ro tus pi - ro - pos me dan ri - sa

Duque
Be - lla hi - ja del a - mor soy es - cla - vo de tu en can -

Rigoletto
Que él men - tí - a

En la parte final del cuarteto, Gilda, creando un efecto de jadeo, alterna notas cortas con breves pausas; Maddalena ríe repitiendo una misma nota; el Duque sigue con su línea melódica y Rigoletto interpreta el bajo de la armonía con notas cortas repetidas que alternan con un largo Do sostenido. Las cuatro voces del cuarteto, no sólo mantienen su individualidad

en lo que se refiere a la melodía y al ritmo, sino también en lo referente al tipo de emoción expresado, haciendo remarcable una clara distinción psicológica de los personajes al mismo tiempo en que la pieza se muestra como un bloque compacto.

Gilda
Mi co-ra zón des ga-rra - do-por an-gus - tia-si - si va a es - ta

Maddalena
Ja ja ja ja Ri - o-se-ñor Ja ja Ri

Duque
Ah! con un ges - to tu po

Rigoletto
Hoy-tu pa-dre a-quí te ju - ra la ven-gan-za cul-mi

Debido a que en una grabación convencional no se pueden separar las diferentes voces del cuarteto os proponemos que hagáis oír a vuestro alumnado los diferentes motivos melódicos que interpreta cada uno de los personajes por separado y, posteriormente, hacedles escuchar una grabación de este cuarteto varias veces para que puedan oír estas cuatro voces como una unidad. (cd del material complementario)

Simulación de una escena

A partir del texto del cuarteto "*Bella figlia dell'amore*", proponed a vuestro alumnado que formen grupos de cuatro escogiendo cada componente un personaje y realicen una pequeña representación teatral intentando destacar las emociones y el carácter de cada uno de los personajes. También se podría realizar una simulación mímica de la escena mientras suena la grabación del cuarteto.

DUQUE

Bella hija del amor,
soy esclavo de tu encanto.
Con un gesto tu podrás mis penas,
mis penas y desdichas consolar.
Ven y escucha de mi pecho
el frecuente palpitar.

MADDALENA

Ja, ja! Noble caballero
tus piropos me dan risa.
El valor de vuestro juego
yo, creedme, se apreciar.
Soy experta, zalamero,
en tan sutil bromear.

GILDA

Ay!, así habla de amor!
Esas mismas cosas, infame, me has dicho!
Mi corazón tan desgarrado
por angustia va a estallar.

RIGOLETTO

Calla, el llanto no te vale.
No vale, no vale no.
Que él mentía, que él mentía
es seguro.
Hoy tu padre aquí te jura
la venganza culminar.

Sopa de letras

Encuentra en la sopa de letras los nombres de cinco personajes de la ópera *Rigoletto* y el de su compositor.

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

L'elisir d'amore

Ópera en dos actos con música de Gaetano Donizetti (1797-1848) y libreto de Felice Romani. Se estrenó el 12 de mayo de 1832 en el Teatro de la Canobbiana, Milán.

Personajes

Nemorino: Es un muchacho joven, pobre, muy tímido y no parece muy espabilado. Está locamente enamorado de Adina y será capaz de hacer cualquier cosa para conseguir su amor.
Tenor

Adina: Es una joven rica, guapa, lista y con mucho desparpajo. Sabe que Nemorino está enamorado de ella pero no le hace ni caso y le gusta hacerle sufrir. Soprano

Dulcamara: Dice de sí mismo que es un famoso médico ambulante. Más bien es un pequeño estafador que, prometiendo milagros, vende a la gente brebajes que figura que curan todos los males pero que, en realidad, no sirven para nada. Bajo

Belcore: Es el sargento que manda la pequeña guarnición de soldados que hay en el pueblo. Es un engreído y un fanfarrón. Él también querría casarse con la rica Adina. Barítono

Gianetta: Es una criada de Adina. Participa poco en la acción. Soprano

Soldados, campesinos y gente del pueblo: Tampoco participan demasiado en la acción. Observan todas las cosas extrañas que les pasan a los personajes principales y las comentan entre ellos.

Curiosidades

Los nombres de algunos de los personajes no son casuales. Nemorino, por ejemplo, es una palabra italiana siendo su significado aproximado “hombre de los bosques” y que aquí hemos de entenderlo como hombre simple, ingenuo y sencillo. De la misma manera un “dulcamara” en italiano designa un charlatán y curandero.

“Belcore” es evidente lo que quiere decir, ciertamente el personaje no tiene un “bello corazón” pero el nombre es adecuado para un engreído que se encuentra a sí mismo muy guapo y que está convencido de que es un seductor infalible.

Argumento

A través de una historia cómica y con final feliz, *L'elisir d'amore* nos habla del deseo, de la necesidad que tenemos todos de sentirnos amados, del dolor que nos provoca sentirnos rechazados y de las cosas, a veces absurdas, que somos capaces de hacer por tal de conseguir que nos quieran.

También nos habla del mito de los “elixires”, esta especie de jarabes que junto con los filtros (pócimas mágicas), las pociones o los afrodisíacos, representa que tienen poderes mágicos cuando, en realidad, son casi siempre una estafa.

Acto I

La joven y rica Adina está leyendo en voz alta, a un grupo de campesinos, la historia de Tristán e Isolda donde se explica que el caballero Tristán consiguió el amor de Isolda gracias a los efectos mágicos de un elixir maravilloso.

Medio escondido entre la gente, Nemorino, un muchacho pobre y tímido, enamorado de Adina, piensa que si pudiera obtener ese elixir conseguiría que la joven lo amara.

Encabezando su pequeño grupo de soldados llega el sargento Belcore, quien corteja a Adina y le pide que se case con él. La muchacha no le hace mucho caso.

Cuando se quedan solos, Nemorino habla con Adina, le confiesa su amor pero la joven le dice que se lo quite de la cabeza, que ella no le quiere.

Seguidamente llega el Doctor Dulcamara, un charlatán que viaja por los pueblos ofreciendo a la gente mejunjes que el mismo fabrica y que, según él, curan todos los males.

Cuando consigue quedarse solo con él, Nemorino le pregunta si tiene “el elixir de la Reina Isolda”; Dulcamara, viendo que Nemorino es un ingenuo que se lo cree todo, le vende una botella de vino diciéndole que se trata del famoso elixir, que se lo ha de beber y al día siguiente (mañana yo ya estaré lejos de aquí, piensa) todas las mujeres se enamoraran de él.

Nemorino se bebe el elixir y, naturalmente, la única cosa que consigue es medio emborracharse.

Llega Adina y ahora es Nemorino quien, convencido que al día siguiente ella estará totalmente enamorada, decide hacerla sufrir un poco mostrándose indiferente.

Llega Belcore y Adina, ésta, con la intención de poner celoso a Nemorino, anuncia a todos que al cabo de seis días se casará con el sargento. Nemorino se ríe.

La noticia de que Belcore y sus soldados han de partir al día siguiente provoca que el sargento pida a Adina que adelanten la boda a aquel mismo día; viendo que esta circunstancia pone muy nervioso a Nemorino, Adina acepta: se casará inmediatamente.

Nemorino se desespera: cuando el elixir haga efecto, Adina ya estará casada con Belcore.

Todos se ríen del pobre muchacho que, entre sollozos, ruega a Adina que no se case aún, que espere al día siguiente.

Acto II

Todos participan en una fiesta para celebrar la inminente boda de Adina y Belcore. Nemorino desesperado busca al Doctor Dulcamara y le pregunta que podría hacer para acelerar los efectos del elixir. Dulcamara le dice que se ha de tomar otra dosis del brebaje.

Pero Nemorino no tiene más dinero y Dulcamara le dice que si no hay dinero, no hay elixir.

El muchacho se encuentra con Belcore quien le informa de que si se alista al ejército recibirá inmediatamente una paga de veinte escudos. Para poder conseguir el dinero que necesita, Nemorino vende su libertad y se hace soldado. Con el dinero en la mano corre en busca de Dulcamara.

Gianetta comunicará a las chicas del pueblo que se ha muerto el tío de Nemorino dejándole, a éste, en herencia, una gran fortuna que le convierte en el hombre más rico del pueblo. Todas empiezan a pensar que Nemorino es un hombre muy atractivo.

El joven, que ignora que ahora es rico, regresa; se ha bebido otro frasco de elixir y ahora observa, sorprendido, como todas las mujeres coquetean con él.

Adina ve extrañada esta situación y Dulcamara, que también está extrañado de los efectos prodigiosos de su invento, le explica a Adina toda la historia del elixir y de como, para poder comprar otro frasco, Nemorino se ha visto obligado a hacerse soldado. Adina se conmueve al ver la intensidad del amor de Nemorino.

Dulcamara ahora ve que ella también está enamorada y le propone venderle el elixir, pero Adina le responde que ella no necesita elixires para conseguir que un hombre la ame.

Se encuentran Nemorino y Adina. Ella le entrega el contrato militar que ha recomprado a Belcore y que, de nuevo, le deja libre. Los jóvenes, finalmente, se confiesan mutuamente su amor.

En esto que llega Belcore descubriendo a los dos enamorados y Adina le dice que Nemorino es su auténtico amor. Ofendido, Belcore dice que no pasa nada, que a un hombre como él nunca le faltarán chicas atractivas que le quieran. Dulcamara explica a todo el mundo los “milagros” que obra su elixir.

Actividades

Carácter de los personajes

Relaciona cada personaje con su descripción.

Nemorino

Estafador que, prometiéndole milagros, vende a la gente potingues que figura que curan todos los males pero que, en realidad, no sirven para nada.

Adina

Engreído y fanfarrón. El también querría casarse con la rica Adina.

Dr. Dulcamara

Muchacho joven, pobre, muy tímido y que no parece muy espabilado. Está locamente enamorado de Adina y será capaz de hacer cualquier cosa con el fin de conseguir su amor.

Sargento Belcore

Joven rica, guapa, lista y con desparpajo. Sabe que Nemorino le quiere pero no le hace ni caso y disfruta haciéndole sufrir.

Debate

En esta actividad os proponemos cuatro cuestiones que pueden servir para abrir un debate en clase.

- Crees que los elixires de amor existen?
- Que ventajas y inconvenientes se pueden encontrar en el hecho de decir las cosas hablando (teatro) y en el de decirlas cantando (ópera)?
- *L'elisir d'amore* es, preferentemente, una historia cómica o una historia sentimental?
- Quién es más rico, aquel que sabe disfrutar de muchos tipos de música o aquel que tan solo sabe disfrutar con pocos tipos de música?

Actividad de completar

Completad el siguiente fragmento con las palabras que encontrareis al final del mismo.

L'Elisir d'amore es una ópera _____ compuesta por Gaetano _____. Fue estrenada en la ciudad de _____ y es una de las obras más populares de este autor _____ del siglo XIX.

Los papeles principales son el de Nemorino que es para voz de _____ y el de _____ que es para voz de soprano.

El argumento explica la historia de un joven que para conseguir el amor de una muchacha, le compra a un charlatán que se hace llamar, Dr. _____ una poción mágica, un _____, que en realidad no es otra cosa que una simple botella de _____.

Nemorino deberá competir, para conseguir el amor de la chica, con el sargento Belcore que también se quiere casar con ella.

Uno de los fragmentos musicales más importantes de la obra es la célebre _____ "Una furtiva lacrima " que canta _____.

A lo largo de la obra hay diversos momentos donde cantan varios personajes al mismo tiempo, son los llamados _____. También hay dúos y tríos

Adina, aria, bufa, concertantes, Donizetti, Dulcamara, elixir, italiano, Milán, Nemorino, tenor, vino.

Sopa de letras

Encuentra en esta sopa de letras el nombre del compositor y el de los personajes principales de la ópera *L'elisir d'amore*.

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

L'Italiana in Algeri

Ópera bufa en dos actos, con música de Gioacchino Rossini (1792-1868) y libreto de Angelo Anelli. Se estrenó en el *Teatro San Benedetto* de Venecia, el 22 de mayo de 1813.

Personajes

- Isabella (una dama italiana) mezzosoprano
Lindoro (joven italiano, esclavo favorito de Mustafá) tenor
Mustafá (bey de Argel) bajo
Taddeo (admirador de Isabella) barítono
Elvira (esposa de Mustafá) soprano
Zulma (esclava, confidente de Elvira) mezzosoprano
Haly (capitán de los corsarios argelinos) bajo

Argumento

Acto I

En Argel, en el palacio del bey Mustafá, su esposa Elvira se queja de que su marido ya no la quiere. Mustafá, dice que se ha cansado de su esposa y obligará a Lindoro, joven italiano y esclavo favorito de Mustafá, a casarse con Elvira. Después le dice a Haly, capitán de los corsarios a su servicio, que tiene un plazo de seis días para conseguirle una esposa italiana que será más interesante que las mujeres de su harén.

Lindoro, por su lado, se queja de la lejanía y del tiempo que lleva separado de su enamorada. Mustafá le pregunta si le gustaría casarse. Lindoro, en un intento de eludir la situación, le responde que la que haya de ser su esposa debería de reunir muchas cualidades. Pero Mustafá enumera todas las cualidades de Elvira poniendo a Lindoro entre la espada y la pared.

En la costa, se ha producido un naufragio y Isabella, que estaba buscando a su novio desaparecido, Lindoro, es capturada por los piratas argelinos. A pesar del peligro ella se siente segura de su habilidad domando a los hombres. Los piratas descubren que la acompaña un viejo, Taddeo. Isabella se hace pasar por su sobrina y explica a los piratas que los dos vienen de Italia, lo cual, satisface a Haly, que promete a la joven ser la favorita del harén. Una vez solos, Taddeo reprocha a Isabella haberse aprovechado del amor que él siente por ella para que le acompañara a buscar a Lindoro y añade que está harto de esta situación. Ambos deciden separarse pero, inmediatamente, se dan cuenta de que será mucho más conveniente seguir juntos haciéndose pasar por tío y sobrina.

Mustafá promete a Lindoro que si acepta casarse con Elvira le permitirá regresar a Italia. Elvira, por su parte, no quiere abandonar a su esposo pues aún le quiere. En ese momento, llega Haly y comunica al bey que ya ha encontrado a la italiana de sus sueños. Mustafá está entusiasmado ante la perspectiva de amar a una mujer tan ardiente.

Mustafá, se prepara para recibir a Isabella en su palacio. Cuando ésta entra, no puede reprimir una sonrisa ante los aspavientos del Bey. Éste se siente fascinado por su belleza y Isabella decide sacar el máximo provecho posible de esa situación. Mustafá ordena matar a Taddeo pero, cuando Isabella le dice que es su sobrina, le perdona la vida. Mientras tanto, Haly se mofa del miedo que está pasando el viejo. Aparecen Elvira, Lindoro y Zulma con el propósito de despedirse del Bey. Isabella y Lindoro se reconocen pero lo disimulan. Reina la confusión general. Isabella se entera de que Elvira se ve obligada a casarse y irse con Lindoro entonces, para evitarlo, le pide a Mustafá que la mujer se quede y que, Lindoro, sea su criado particular. Mustafá accede a todo lo que le pide con el único fin de complacerla.

Acto II

Elvira y otros miembros de la corte están comentando el cambio de carácter de Mustafá en el momento en que éste entra y ordena que avisen a Isabella de que dentro de media hora quiere tomar el café con ella. Se van todos y aparecen Lindoro y Isabella. Ella le reprocha que se quiera casar con Elvira. Cuando Lindoro le explica todo lo que ha sucedido, deciden planear la huida de Argel. Mustafá aparece seguido por Taddeo, quien se queja de que Haly insiste constantemente en cortarle la cabeza. El Bey le dice que está equivocado ya que ha sido el mismo quien lo ha hecho llamar para nombrarlo su Kaimakán, algo así como su lugarteniente. Taddeo, aunque con cierta desgana, acepta el nombramiento para salvar la piel.

Isabella se acicala en su habitación mientras explica a Elvira como ha de manipular a los hombres. Mustafá, explica a Isabella que ha nombrado Kaimakán a Taddeo como prueba del amor que siente por ella. El Bey intentará, en vano, quedarse a solas con Isabella.

En otra parte del palacio, Haly canta la habilidad de las mujeres italianas para engatusar a los hombres. Taddeo, que está enterado del plan de fuga, confiesa a Lindoro que no es el tío sino el amante de Isabella. Lindoro sonrío, pero es consciente de que necesita su ayuda. En ese instante llega Mustafá, todavía furioso por la escena del café con Isabella. Lindoro, para apaciguar sus ánimos, le dice que todo forma parte de las pruebas que Isabella quiere que supere para poder pertenecer a la orden italiana de los Pappataci (come-y-calla), de la que son miembros todos los hombres casados de su país. Mustafá se siente halagado y pregunta que

ha de hacer. Lindoro le dice que tan solo ha de comer, beber y dormir e ignorar todo lo que suceda a su alrededor.

Taddeo y Lindoro comentan los preparativos de Isabella para la fuga: la muchacha se llevará con ella a todos los esclavos italianos del Bey que participaran en la ceremonia de admisión de Mustafá en la orden de los Pappataci. Taddeo se ocupa de enseñarle el ritual, mientras que Isabella lo somete a la prueba de ver como le hace carantoñas a Lindoro. A pesar de que ha de hacer un esfuerzo, Mustafá, comprende que su deber es comer y callar, cosa que hace acompañado de Taddeo. Isabella, Lindoro y los otros esclavos italianos huyen, mientras Taddeo trata de llamar la atención de Mustafá, quien, obedientemente, sigue comiendo y callando. Cuando se da cuenta del engaño ya es demasiado tarde y, con la lección bien aprendida, decide que prefiere quedarse con su esposa Elvira que con todas las italianas del mundo.

Ópera bufa: *La ópera buffa*, de carácter cómico y nacida en los entreactos de la ópera seria como *intermezzi*, está emparentada con las pantomimas de la *Commedia dell'Arte*. Presentaba, además de unos personajes populares y espontáneos, unas situaciones frescas que contrastaban con la pomposidad y rigidez de la ópera seria.

Actividades

Al final del primer acto se alcanza el clímax en un absoluto estado de confusión. Isabella descubre que el esclavo favorito de Mustafá es su amado Lindoro a quien, ella, ha venido a rescatar. Es uno de los finales de Rossini más alegres y divertidos donde los personajes expresan su sorpresa y sus emociones utilizando onomatopeyas como el sonido de un cañón, “bum, bum”, de un martillo, “tac, tac”, de una urraca, “cra, cra” o de una campana “din, din”.

The image shows a musical score for a final scene in an opera buffa. It consists of four staves of music in 4/4 time. The first two staves are in treble clef, and the last two are in bass clef. The music is characterized by rhythmic patterns that correspond to onomatopoeic sounds. The first staff has the sound 'din din din din din din din' written below it. The second staff has 'din din din din din din din' written below it. The third staff has 'cra cra cra cra cra cra cra' written below it. The fourth staff has 'tac tac tac tac tac tac tac' written below it. The fifth staff has 'bum bum bum bum bum bum bum' written below it. The music is a simple, rhythmic melody that repeats the sounds in a regular pattern.

En este número del final del primer acto intervienen los siete personajes de la ópera.

Cuando en una ópera hay un número colectivo de tres o más cantantes, y en el cual, también interviene el coro recibe el nombre de **concertante**.

Haced escuchar a vuestros alumnos este fragmento aprovechando para introducir el concepto de *concertante*.

Concertante con onomatopeyas

Proponed a 4 alumnos que:

- Uno de ellos haga ver que está tan desconcertado como si tuviera una campanilla dentro de la cabeza que no para de hacer din, din, din, etc.
- El otro, que imagine que es como una urraca que va haciendo cra, cra, cra, etc.
- A un tercero le retumbe la cabeza como si fuera un cañón: bum, bum, bum, etc.
- Finalmente, a un cuarto, le parezca que un martillo que tiene en la testa va picando: tac, tac, tac,

Haced que cada uno de los alumnos repita las onomatopeyas correspondientes de manera rápida y ruidosa; a continuación, todos al mismo tiempo, que cada alumno vaya repitiendo la onomatopeya correspondiente pero escogiendo un ritmo a su aire. Ampliad la actividad a toda la clase.

Interpretación de un rap

Proponed a vuestros alumnos que se preparen e interpreten un rap con el texto del concertante. En una segunda fase pueden interpretar el rap siguiendo el estilo de concertante. Las primeras cuatro frases las pueden "rapear" cuatro solistas y la quinta, un grupo de alumnos asumiendo el papel del coro. Se deberá tener cuidado con los matices para que el coro no tape a los solistas.

Mi cabeza es la campana
que sonando hace din din.

Mi cabeza es un martillo,
me golpea su tac tac.

Como una urraca desplumada
voy cantando mi cra cra.

Cual disparo de cañones
mi cabeza hace bum bum.

Trastocado mi cerebro
confundido en tantos líos!
No gobierno mi navío,
pronto voy a naufragar!

Podéis utilizar este ritmo obstinado de base:

Rap: Modalidad de música popular consistente en una recitación que se superpone a una base rítmica y reiterativa.

Otras Actividades

Mitología en la ópera

En los inicios de la historia de la ópera, los argumentos se basaban en la mitología clásica (*Dafne, Eurídice, Ariadna, Orfeo*). El mito de Orfeo sobre el que Monteverdi compuso una magnífica ópera fue reutilizado posteriormente por el compositor C. W. Gluck.

El mito de Orfeo

Orfeo, hijo de Eagro, rey de Tracia, y de la musa Calíope, era un gran poeta y músico. Apolo le regaló una lira. Orfeo aprendió a tocarla tan dulcemente que conseguía amansar a las fieras, enternecer el corazón de los hombres más salvajes e, incluso, los ríos y las plantas se detenían en silencio para poder escucharlo.

Orfeo se casó con Eurídice, a quien amaba con locura, pero durante la misma fiesta de bodas una serpiente venenosa mordió a Eurídice y esta murió.

Orfeo, que no se resignaba a la pérdida de Eurídice decidió bajar a los Infiernos para rescatarla. Con su música consiguió que, tanto el guardián como las furias del infierno le dejaran pasar y, de esta manera, presentarse ante Plutón, el dios de los infiernos, a quien le rogó que le devolviera Eurídice. Plutón que, en un primer momento, le denegó la petición, finalmente accedió poniéndole una condición: Eurídice te seguirá como si fuera tu sombra pero no te pares, no hables y no te gires para mirar hacia atrás hasta que no hayas llegado arriba, al mundo de la luz, sino jamás la volverás a ver.

Orfeo, agradecido, inició su viaje a través de la oscuridad. Avanzaba, sintiendo únicamente sus propios pasos hasta que, casi, llegó a la puerta. Entonces dudó de si Eurídice le seguía o no, se giró para comprobarlo y, efectivamente, ella estaba detrás suyo.

Orfeo no cumplió la condición impuesta por Plutón y perdió a Eurídice para siempre.

La obra de Gluck, a diferencia del relato mitológico, tiene un final feliz pues aparecerá el Amor y comunicará a Orfeo que Eurídice resucitará y podrán seguir viviendo juntos.

La tristeza de Orfeo al haber perdido a Eurídice se refleja en el aria que interpreta Orfeo preguntándose *Qué haré, sin Eurídice...?*

Qué haré sin Eurídice...?

Os proponemos que vuestros alumnos interpreten un fragmento de esta aria con la flauta o cantándolo con la ayuda de la versión de ópera. (cd del material complementario)

Texto del fragmento:

Qué haré sin Eurídice?

Dónde iré sin mi bien?

Qué haré? Dónde iré?

Dónde iré sin mi bien?

Que haré? Dónde iré?

Dónde iré sin mi bien?

Qué haré sin Eurídice?

(Fragmento)

Orfeo - C. W. Gluck

Flauta

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

System 1 of a musical score in G major (one sharp). It consists of nine staves. The top four staves are for vocal parts (Soprano, Alto, Tenor, Bass). The fifth staff is for piano accompaniment. The sixth staff contains a double bar line followed by two eighth notes (F# and C#). The seventh staff contains rhythmic notation: eighth notes, quarter notes, and eighth rests. The eighth and ninth staves contain further rhythmic notation, including eighth notes, quarter notes, and eighth rests.

System 2 of the musical score, continuing from the first system. It also consists of nine staves. The vocal parts continue with melodic lines. The piano accompaniment continues with a steady eighth-note pattern. The rhythmic notation in the lower staves continues, showing eighth notes, quarter notes, and eighth rests.

The first system of the musical score consists of eight staves. The top four staves are in treble clef with a key signature of one sharp (F#). The bottom four staves are in bass clef with the same key signature. The music features a complex melodic line in the upper staves, with various rhythmic patterns including eighth and sixteenth notes. The lower staves contain accompaniment with chords and rhythmic figures, including some triplet-like patterns.

The second system of the musical score also consists of eight staves, continuing the piece from the first system. It maintains the same key signature and clefs. The melodic lines continue with similar rhythmic complexity, and the accompaniment provides a steady harmonic and rhythmic foundation. The system concludes with a double bar line and repeat signs.

Representación gráfica

Aprovechando la imagen de un escenario, que encontrareis en el material didáctico complementario, cada alumno puede dibujar la escena o el personaje preferido del espectáculo *Allegro Vivace*. También disponéis de la imagen de *Vivace* para colorear.

Juego Allegro Vivace

La actividad que aquí os proponemos está basada en el popular juego de la oca, tomando como tema principal el espectáculo *Allegro Vivace*. Podéis imprimir el tablero del juego que encontrareis en el material didáctico complementario.

Reglas del juego

Objetivo: Hay que recorrer todo el tablero lo más rápidamente posible y acabar en la casilla número 63, a la que se ha de llegar con una tirada exacta.

Normas: Pueden participar entre 2 y 4 jugadores, cada uno con una ficha de un color determinado. El tablero está formado por 63 casillas numeradas y dispuestas en espiral, cada una con una imagen diferente.

Si la ficha de un jugador cae en una casilla donde aparece la imagen de “Vivace”, dicho jugador ha de pasar la ficha a la siguiente casilla “Vivace” y volver a tirar el dado. Siguiendo la tradición del juego original y aprovechando el origen italiano de la ópera, el jugador puede decir: **Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace**. Si la ficha de un jugador cae en alguna de las cuatro casillas con el logo ABAO TXIKI, este ha de tirar el dado de nuevo. Si cae en alguna otra de las casillas especiales, el jugador puede perder uno o más turnos, o avanzar o retroceder un determinado número de casillas. En el resto de casillas, el jugador deberá responder correctamente a la pregunta que se le formule si no quiere perder un turno.

A continuación tenéis una tabla donde se indica la imagen que encontrareis en cada casilla, la acción a seguir y las preguntas que os sugerimos y que podéis modificar, libremente, en función de la edad y nivel de vuestro alumnado.

	IMAGEN	COMENTARIO / PREGUNTA	ACCIÓN
1	Vivace	<i>Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace.</i>	Avanza hasta la casilla 5 y vuelve a tirar.
2	Telón	Has de esperar que se levante el telón.	Pierdes tu turno.
3	Diorama		
4	“La voz de su amo”	Sabes que personaje de la ópera <i>L’elisir d’amore</i> canta “Una furtiva làcrima”?	
5	Vivace	<i>Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace.</i>	Avanza hasta la casilla 9 y vuelve a tirar.
6	Puente	<i>De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente.</i>	Avanza hasta la casilla 12 y vuelve a tirar.
7	Figurín	Cita dos elementos que intervengan en la ópera.	
8	Logo ABAO TXIKI		Vuelve a tirar.
9	Vivace	<i>Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace.</i>	Avanza hasta la casilla 14 y vuelve a tirar.
10	Máscaras		
11	Florenia	En qué ciudad italiana nace la ópera?	
12	Puente	<i>De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente.</i>	Retrocede hasta la casilla 6 y vuelve a tirar.

13	"La voz de su amo"	Qué personaje de una ópera canta una conocida habanera?	
14	Vivace	<i>Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace.</i>	Avanza hasta la casilla 18 y vuelve a tirar.
15	Teatro griego		
16	Jacopo Peri		
17	Logo ABAO TXIKI		Vuelve a tirar.
18	Vivace	<i>Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace.</i>	Avanza hasta la casilla 23 y vuelve a tirar.
19	Posada	Has caído en la posada de Sparafucile.	Pierdes dos turnos.
20	Monteverdi		
21	Venecia		
22	Commedia dell'arte	Cita un personaje de la Commedia dell'arte.	
23	Vivace	<i>Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace.</i>	Avanza hasta la casilla 27 y vuelve a tirar.
24	Logo ABAO TXIKI		Vuelve a tirar.
25	"La voz de su amo"	Nombra un tipo de música consistente en una recitación que se superpone a una base rítmica y reiterativa.	
26	Dados	<i>De dado a dado y tiro porque me ha tocado.</i>	Avanza hasta la casilla 53 y vuelve a tirar.
27	Vivace	<i>Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace.</i>	Avanza hasta la casilla 32 y vuelve a tirar.
28	Don Giovanni	Quien es el autor de la ópera Don Giovanni?	
29	W. A. Mozart	Cita una ópera de Mozart.	
30	Violín	Cual es el instrumento principal en la ópera?	
31	Pozo	La música te ha hecho caer en un pozo de emociones.	No puedes avanzar hasta que pase otro jugador por esta casilla.
32	Vivace	<i>Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace.</i>	Avanza hasta la casilla 36 y vuelve a tirar.
33	Georges Bizet	Quién es el autor de la ópera <i>Carmen</i> ?	
34	Cartel: ópera <i>Carmen</i>	Cual es la tesitura más aguda de las voces femeninas?	
35	Gioacchino Rossini	Qué es un concertante?	
36	Vivace	<i>Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace.</i>	Avanza hasta la casilla 41 y vuelve a tirar.
37	Comediantes ambulantes		
38	Gaetano Donizetti	Cual es la tesitura más aguda de las voces masculinas?	
39	Dulcamara y Nemorino	Quién es el compositor de la ópera <i>L'elisir d'amore</i> ?	
40	Elixir	Cita alguna ópera en la que se hable de elixires mágicos.	
41	Vivace	<i>Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace.</i>	Avanza hasta la casilla 45 y vuelve a tirar.
42	Laberinto	La ópera ha desencadenado un laberinto de pasiones.	Pierdes dos turnos.
43	Turandot	Quién es el autor de la ópera <i>Turandot</i> ?	
44	Giacomo Puccini	Cita una ópera de Puccini.	
45	Vivace	<i>Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace.</i>	Avanza hasta la casilla 50

			y vuelve a tirar.
46	Rigoletto y Gilda	Cómo se llama la hija de Rigoletto?	
47	Gilda	Quién es el compositor de la ópera Rigoletto?	
48	Giuseppe Verdi	Cita una ópera de Verdi.	
49	Libreto de ópera	Que personaje mitológico amansaba a las fieras con su música?	
50	Vivace	<i>Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace.</i>	Avanza hasta la casilla 54 y vuelve a tirar.
51	Orfeo y Eurídice	Hasta donde fue Orfeo para recuperar a Eurídice?	
52	Cárcel	Has quedado prisionero de los encantos de la música de Orfeo.	Pierdes tres turnos.
53	Dados	<i>De dado a dado y tiro porque me ha tocado.</i>	Retrocede hasta la casilla 26 y vuelve a tirar.
54	Vivace	<i>Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace.</i>	Avanza hasta la casilla 59 y vuelve a tirar.
55	“La voz de su amo”	Di el nombre de un tipo de representación teatral cantada, en la cual la música es una parte esencial.	
56	Arlequín		
57	Logo ABAO TXIKI		Vuelve a tirar.
58	Muerte de Gilda	<i>Ah! la maldición!</i> Estás abatido por la muerte de Gilda, hija de Rigoletto.	Has de volver a la casilla 1 y empezar de nuevo cuando te llegue el turno.
59	Vivace	<i>Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace.</i>	Avanza hasta la casilla 63.
60	Interior de un teatro	Qué es un melómano?	
61	Interior de un teatro		
62	Interior de un teatro		
63	Interior de un teatro con Vivace	Felicidades!	El primer jugador en llegar gana el juego.

Construcción de un teatrillo

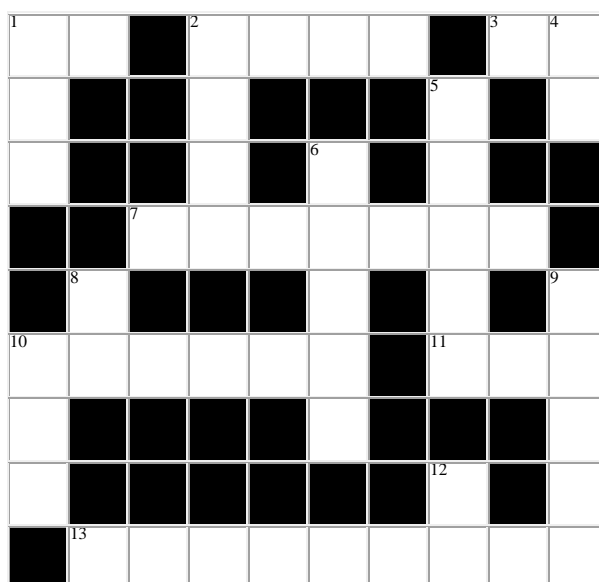
A partir de los esquemas que encontrareis en el material didáctico que complementa esta guía y modificando la escala podéis construir un diorama de cartón, de mayor dimensión, en el cual se pueda confeccionar el *atrezzo* de algunas de las escenas de ópera que aparecen en el espectáculo. Esta actividad se puede desarrollar de forma interdisciplinaria con la asignatura de Visual y Plástica. Dependiendo de las posibilidades del alumnado se pueden elaborar los decorados y los personajes, también se podría montar la representación de un fragmento de alguna ópera o del mismo espectáculo *Allegro Vivace, inclusive*.

Atrezzo: Conjunto de accesorios, tanto de mobiliario como de decoración, que se utilizan en la realización de una escenografía. También se incluyen todas las piezas que complementan la caracterización de los intérpretes y los objetos que estos utilizan en el escenario.

Crucigrama

Crucigrama

Allegro Vivace

Horizontales:

- 1 Nota musical.
- 2 Ópera cómica.
- 3 Al revés: Iniciales de la persona encargada de seleccionar la música más apropiada para bailar en las discotecas.
- 7 Tesitura más aguda en las voces femeninas.
- 10 Personaje que nos muestra el mundo de la ópera en el espectáculo "*Allegro Vivace*".
- 11 Modalidad de música popular consistente en una recitación que se superpone a una base rítmica y reiterativa.
- 13 Doctor que vende vino haciéndolo pasar por elixir mágico.

Verticales:

- 1 Nota musical.
- 2 Individuo, generalmente con alguna deformidad física que, en la corte de nobles o reyes ejercía funciones de cómico y utilizaba su deformidad para hacer reír al público. (Sin la letra final)
- 4 Nota musical.
- 5 Tesitura más aguda en las voces masculinas.
- 6 Amansaba a las fieras con su música.
- 8 Nota musical.
- 9 Representación teatral cantada, en la cual la música es parte esencial.
- 10 Instrumento principal en la ópera.
- 12 Nota musical.

Elementos de la ópera

Relaciones

Relacionad los diferentes elementos que intervienen en la ópera con la imagen correspondiente.

ESCENOGRAFIA

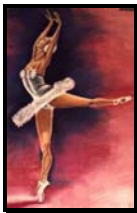
MÚSICA

LUMINOTÈCNIA

TEATRO

LITERATURA

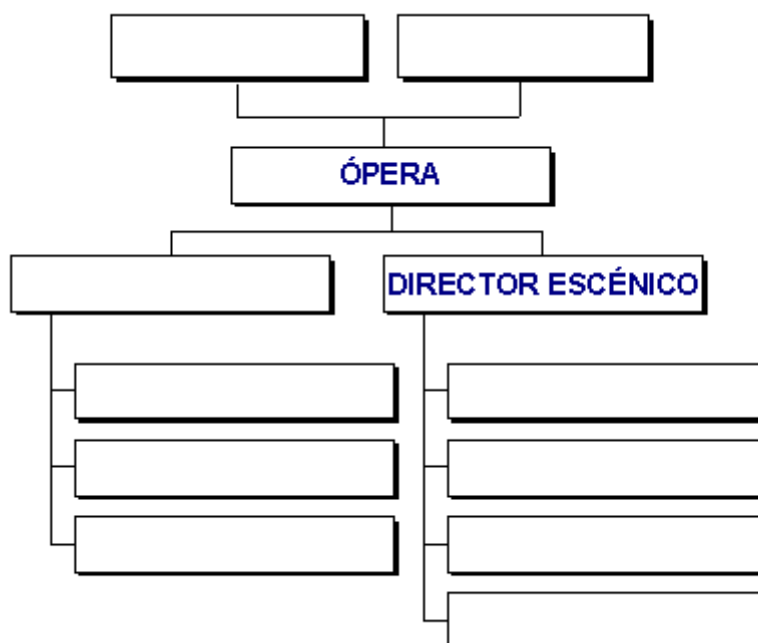

DANZA

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

Léxico

- **Atrezzo:** Conjunto de accesorios, tanto de mobiliario como de decoración, que se utilizan en la realización de una escenografía. También se incluyen todas las piezas que complementan la caracterización de los intérpretes y los objetos que éstos utilizan en el escenario.
- **Breakbeat:** Es el ritmo de base del hip-hop.
- **Caleidoscopio:** Sucesión de cosas varias y multicolores, de impresiones o de sensaciones que cambian rápidamente.
- **Camerata Fiorentina:** Academia de poetas y músicos que, desde finales del s XVI hasta inicios del XVII, se reunía en la casa del humanista Giovanni Bardi, en Florencia.
- **Claca:** En un local teatral, grupo de público pagado para aplaudir.
- **Commedia dell'Arte:** Por el nombre de *commedia dell'arte* se conocen las comedias representadas por grupos de actores itinerantes en la Italia del siglo XVI. En las representaciones había una mezcla de chistes improvisados, actuación cómica tradicional (*lazzi*), personajes del repertorio clásico y tramas románticas de desenlace previsible. Algunos de los personajes son *Arlequín*, con un llamativo vestido de rombos y máscara de dominó; *Colombina*, el verdadero amor de *Arlequín*... Las representaciones de la *commedia* se realizaban al aire libre sobre un sencillo escenario que pertenecía a los *zanni* (la troupe de cómicos i payasos).
- **Coro:** Conjunto de músicos que cantan simultáneamente.

- **Crescendo:** Palabra italiana que se utiliza para indicar el aumento progresivo de la intensidad.
- **Dance:** Música de baile. Originalmente agrupaba todos los ritmos y estilos. En la actualidad designa, sobretudo, al movimiento surgido del *techno* y el *house*.
- **DJ:** Disc-jokey. Encargado profesional de seleccionar la música más adecuada para bailar en las discotecas. El que pone los discos.
- **Dub:** Tiene su origen en Jamaica, donde se utilizaba para designar una versión instrumental del tema a la que se añadían ecos y efectos sonoros.
- **Elixir:** Licor medicamentoso compuesto de diferentes sustancias medicinales.
- **Glissando:** Efecto que se obtiene, en los instrumentos de cuerda, cuando se desliza el dedo sobre una de las cuerdas haciendo sonar, consecutivamente, todos los sonidos que esta puede realizar.
- **Hip-hop:** Cultura urbana que dio origen al *rap*. Incluye manifestaciones artísticas como el *graffiti* y bailes como el *breakdance*.
- **House:** Proviene de la cultura musical negra americana y recoge influencias de la música disco, el funk y el techno europeo.
- **Kitsch:** Concepto artístico que, generalmente aunque no de manera exacta, se acostumbra a definir como mal gusto. Es la falta de opinión que lleva a un determinado público a imitar en arte aquello que cree modélico y que, casi siempre, pertenece a un pasado añorado, generalmente el arte burgués de finales del siglo XIX.
- **Libreto:** Texto que corresponde a una obra puesta en música.
- **Melómano:** Persona especialmente aficionada a la música.
- **MP3:** Formato de compresión de secuencias de audio que permite reducir el tamaño de un fichero de audio, generalmente a una doceava parte del tamaño original, preservando el nivel original de calidad del sonido.
- **Ópera:** Drama para ser representado con el texto cantado, acompañamiento orquestal y los elementos escénicos habituales del teatro (decorados, vestuario).
- **Opera bufa:** Expresión italiana para nombrar la ópera cómica. La *opera bufa*, de carácter cómico y nacida en los entreactos de la ópera seria como *intermezzi*, está emparentada con las pantomimas de la Commedia dell'Arte. Presentaba, además de unos personajes populares y espontáneos, unas situaciones frescas que contrastaban con la pomposidad y rigidez de la ópera seria.
- **Pizzicato:** Interpretación, en los instrumentos de cuerda frotada, con notas pulsadas con los dedos.
- **Progressive:** Calificativo que se aplica tanto al estilo house como al techno. Género nacido en Gran Bretaña a principios de los años 90, basado en un estilo simple y evolutivo, con bases de percusión, dubs y samples del pop y de músicas exóticas.
- **Rap:** Modalidad de música popular consistente en una recitación que se superpone a una base rítmica y reiterativa.
- **Rave:** Acontecimiento musical, reunión de músicos y dj's que se realiza en descampados, edificios abandonados, playas, etc.
- **Raver:** Personaje habitual en los encuentros *raves*.
- **Techno:** Música basada en los sintetizadores y los efectos de estudio.
- **Tesitura:** Extensión de las notas que puede cubrir un determinado tipo de voz con facilidad.
- **Trance:** Variante del techno nacida en Alemania a principios de los noventa. Combina ritmos rápidos y largas evoluciones sintéticas con efectos ácidos.

- **Tremolo:** Término musical que indica la repercusión o reiteración rápida de un sonido o de un acorde y que produce un efecto de tremolo
- **Trip-hop:** Género musical, generalmente instrumental, surgido del Hip-hop. Muy experimental y abierto a una gran cantidad de sonidos diferentes.
- **Utillaje:** Conjunto de herramientas, instrumentos, etc., necesarios para efectuar un determinado trabajo o las faenas propias de un arte o de una profesión.
- **Vivace:** En una partitura, indicación de *tempo* musical que prescribe que una obra o un fragmento sean interpretados con un movimiento vivo

Recursos didácticos

Internet

Este medio nos permite acceder a numerosa información sobre la ópera: historia de su evolución, críticas, argumentos de óperas, libretos, teatros de ópera, etc. A continuación os ofrecemos una selección comentada de páginas web que pueden ser útiles como herramientas de consulta tanto a profesorado como a alumnado:

<http://www.abao.org>

Página de la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera con información sobre el programa didáctico y todo lo referente a las óperas que se representan durante la temporada (títulos, fechas, repartos, noticias, fotos, etc.).

<http://www.weblaopera.com>

Página dedicada a la ópera (historia, léxico operístico, índice de óperas clasificadas por autores, noticias de actualidad, artículos de opinión, etc.).

<http://operabase.com/es/>

Base de datos sobre representaciones de óperas, festivales y teatros del mundo.

<http://www.operaactual.es/>

Versión *online* de la revista de ópera, "Ópera Actual".

<http://www.liceubarcelona.cat/es#>

Encontrareis información de la temporada: títulos, fechas, repartos, etc., además de otras secciones como por ejemplo "*Preparaos la ópera*" que ofrece una información muy completa de las óperas representadas. También podéis encontrar una amplia información sobre la historia del Gran Teatro del Liceo así como realizar una visita virtual al mismo.

<http://www.aria-database.com>

Acceso electrónico a una base de datos que recoge más de 1000 arias. Incluye traducciones y textos así como una colección de ficheros midi. En inglés.

<http://www.kareol.es>

A Kareol encontraremos muchas de las obras de repertorio traducidas junto con la versión original. Libretos, sinopsis, discografía, etc.

<http://www.amicsliceu.com/>

Página de la asociación *Amics del Liceu* con información de las óperas que se representan en el Liceo durante la temporada.

<http://opera.stanford.edu/main.html>

Opera Glass. Página con gran cantidad de libretos en idioma original y numerosos enlaces a otras páginas. En inglés.

Grabaciones

A pesar de la enorme fuerza que tiene la música para transmitir todo tipo de emociones, hay que ir con cuidado y no identificar CD y ópera olvidando que, igual que el Ballet o el Teatro, la ópera es un espectáculo audiovisual que se desarrolla sobre un escenario. Desde este punto de vista el disco o el CD se presentan como soportes insuficientes en el momento de tratar un género donde confluyen diversas disciplinas artísticas como la palabra, la música, el gesto, la danza, el vestuario, la escenografía, etc. Para disfrutar de la ópera así como de otras artes audiovisuales como el cine o el teatro es necesario dejarse seducir por el argumento, por la música, por las luces, por los decorados, por los efectos especiales y por el resultado global que se desprende de todo eso.

Bibliografía

- **ALIER, Roger:** *L'òpera*. Dopesa (Conèixer Catalunya, 23). Barcelona, 1979
- **ALIER, Roger; GORGORI, Marcel:** *Cinc cèntims d'òpera. Converses d'estiu entre dos amics*. Editorial Pòrtic, Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 2001
- **ALIER, Roger; GORGORI, Marcel:** *Paraula d'òpera. Els termes imprescindibles per a gaudir de l'Òpera*. Editorial Pòrtic, Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 2003
- **ALIER, Roger; HEILBRON, Marc; SANS RIVIÈRE, Fernando:** *Història de l'òpera italiana*. Empúries. Barcelona, 1992
- **ALIER, Roger; HEILBRON, Marc; SANS RIVIÈRE, Fernando:** *La discoteca ideal de la òpera*. 2ª edición. Editorial Planeta. Barcelona. 1997.
- **BARQUET, Nicolás:** *Óperas Famosas. Cronología, argumentos y reparto*. 3ª edición. Editorial Juventud. Barcelona. 1995.
- **CONRAD, Peter:** *Canto de amor y de muerte (el significado de la ópera)*. Javier Vergara Editor. Madrid, Buenos, Bogotá. 1988
- **FRAGA, Fernando; MATAMORO, Blas:** *La ópera*. Acento. Madrid, 1995
- **JACOBS, Arthur; SADIE, Stanley:** *El libro de la ópera*. 2ª edición. Editorial RIALP. Madrid. 1998.
- **LANG, Paul Henry:** *La experiencia de la ópera*. Alianza (Música, 11). Madrid, 1983
- **LEIBOWITZ, René:** *Historia de la ópera*. Taurus. Madrid, 1990
- **MARTÍN TRIANA, José María:** *El libro de la ópera*. Alianza Editorial, Colección El libro de bolsillo, 1284. Madrid, 1987.
- **ORREY, Leslie:** *La ópera*. 2ª edición. Ediciones Destino. Barcelona. 1994.
- **OSBORNE, Charles:** *Como disfrutar de la ópera*. Ed. Gedisa. Barcelona, 1985
- **PAHLEN, Kurt:** *Diccionario de la ópera*. 4ª edición. Emecé Editores. Barcelona. 1999.
- **PARKER, Roger** (editor): *Historia Ilustrada de la Ópera*. 1ª edición. Editorial Paidós. Barcelona. 1998.
- **RADIGALES, Jaume:** *L'òpera. Música, teatre i espectacle*. Enciclopèdia Catalana, Col·lecció Pòrtic. Barcelona, 1999
- **SCHUMANN, Karl:** *La magia de la Ópera*. Philips Classics Productions. 1993
- **SUTHERLAND, Susan:** *Ópera*. Ediciones Pirámide, Colección Aprende tu solo. Madrid, 1999

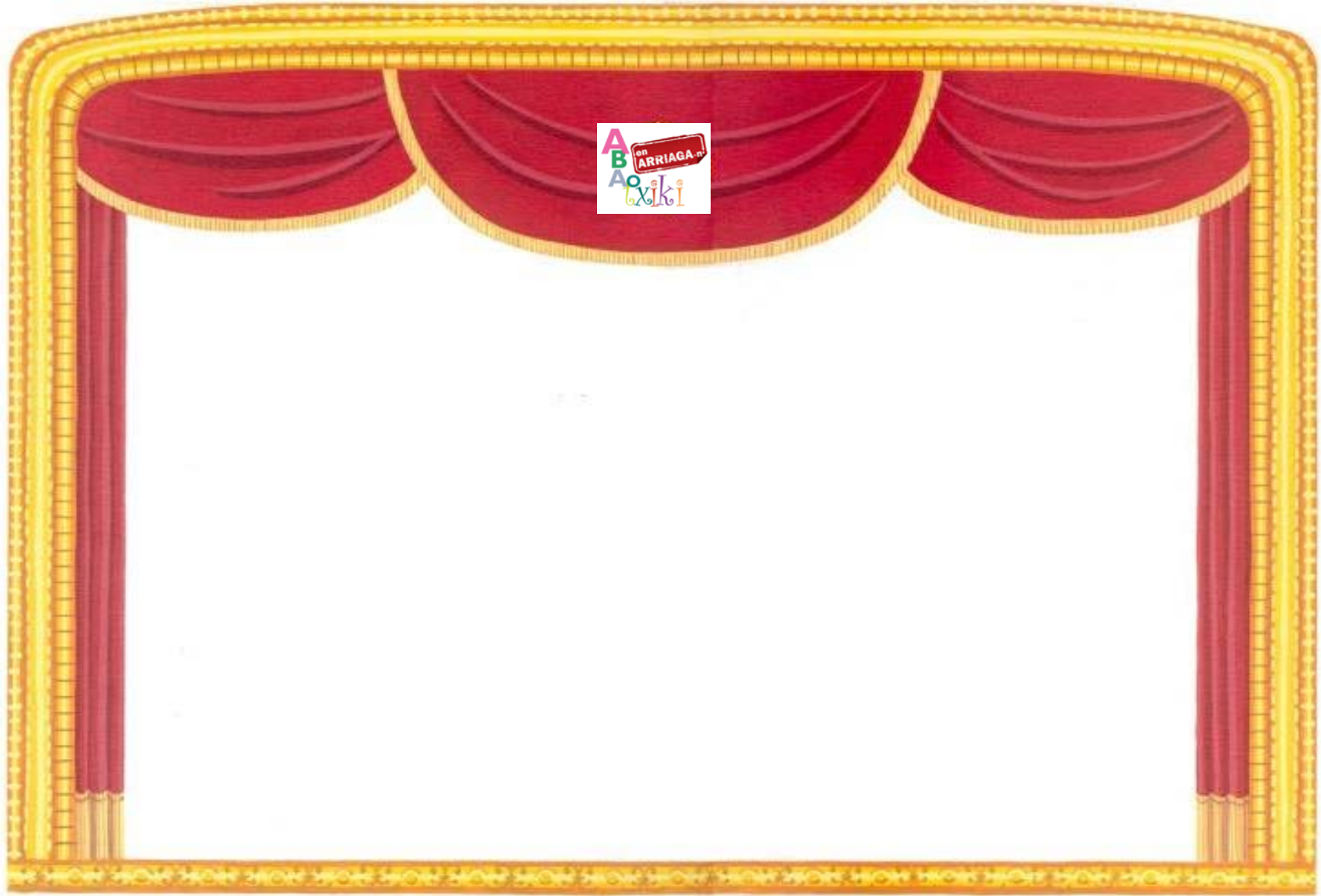
Allegro Vivace

Viaje mágico por el mundo de la ópera

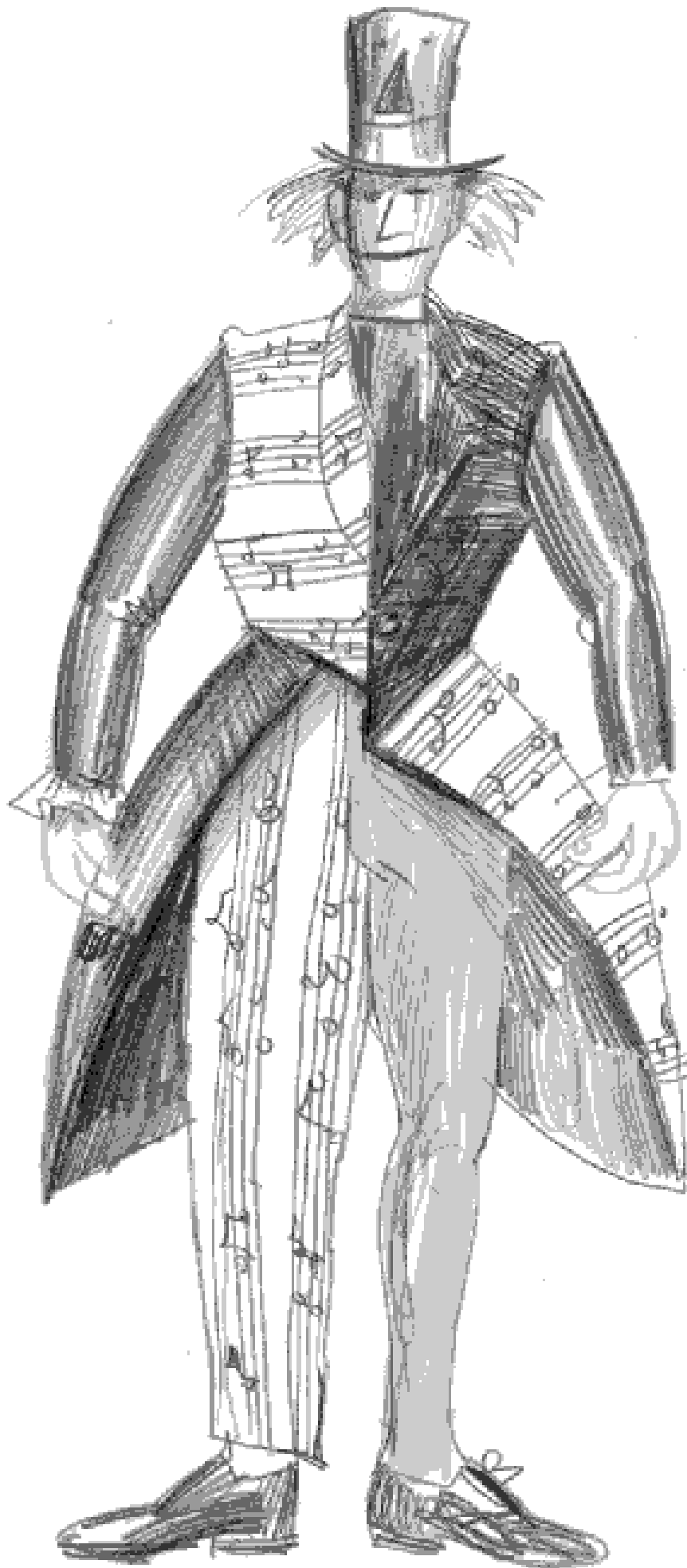
Material Complementario

Gran Teatre del Liceu
Servei Educatiu

A B C on BARRIAGA .n
Wiki

CONSTRUYE TU TEATRO

Construcción de un teatrillo

A partir de los esquemas que encontrareis en el material didáctico que complementa esta guía y modificando la escala podéis construir un diorama de cartón, de mayor dimensión, en el cual se pueda confeccionar el *atrezzo* de algunas de las escenas de ópera que aparecen en el espectáculo. Esta actividad se puede desarrollar de forma interdisciplinaria con la asignatura de Visual y Plástica. Dependiendo de las posibilidades del alumnado se pueden elaborar los decorados y los personajes, también se podría montar la representación de un fragmento de alguna ópera o del mismo espectáculo *Allegro Vivace, inclusive*.

