

GUÍA DIDÁCTICA

MÁS QUE
ÓPERA

El
elixir
de
Amor

ÍNDICE

- LA ÓPERA COMO RECURSO EN LA ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE MÚSICA
 - OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA GUÍA
 - LA ÓPERA
 - CARACTERÍSTICAS
 - LAS VOCES EN LA ÓPERA
 - CONOCIENDO "L'ELISIR D'AMORE"
 - PERSONAJES
 - ARGUMENTO
 - COMPOSITOR
 - NUESTRA PRODUCCIÓN
 - EL EQUIPO ARTÍSTICO
 - VESTUARIO
 - UTILERÍA
 - LA MÚSICA DE ELIXIR
 - QUIENES SOMOS
 - CONSEJOS PARA IR AL TEATRO
-

La Ópera como recurso didáctico en la enseñanza de la asignatura de música

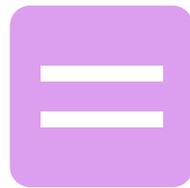
La ópera puede ser un recurso importante para trabajar la materia de música, contiene todos los elementos que configuran el lenguaje musical (melódicos, armónicos, formales, texturales, tímbricos y rítmicos) y los procedimientos más variados en los distintos periodos históricos. Además, utiliza la voz como instrumento la cual forma parte del ser humano de modo que todos nos podemos sentir identificados y reconocernos en ella.

Igualmente, cuenta con un argumento que centra la atención en un contexto y “la información se aprende mejor cuando se presenta en un contexto” (Gardner).

La ópera presenta una clara y fuerte unión de los sentidos de la vista y el oído, de modo que la experiencia recibida por parte del espectador tiene un claro carácter sinestésico. La combinación de la imagen con el sonido contribuyen a un tipo de percepción multisensorial que facilita el aprendizaje. Esta interacción de música con la imagen se traduce principalmente en emociones. El sonido aporta emoción a la imagen la cual no deja de ser en sí misma una información más, una información emocional que ayuda al espectador a comprender mejor.

Partir de la emoción como forma de acercamiento al género operístico crea gusto por el género, les aficiona y les motiva a aproximarse a ella. Como la música es una expresión cultural compartida, mediante la emoción que siente, el niño tiene la posibilidad de comunicarse. Tratar las emociones a través de la ópera va a favorecer el goce estético, el desarrollo de los sentimientos, la autoconsciencia, la creatividad, la liberación emocional, la concentración, la comunicación, la autoexpresión, la integración, la aceptación, etc.

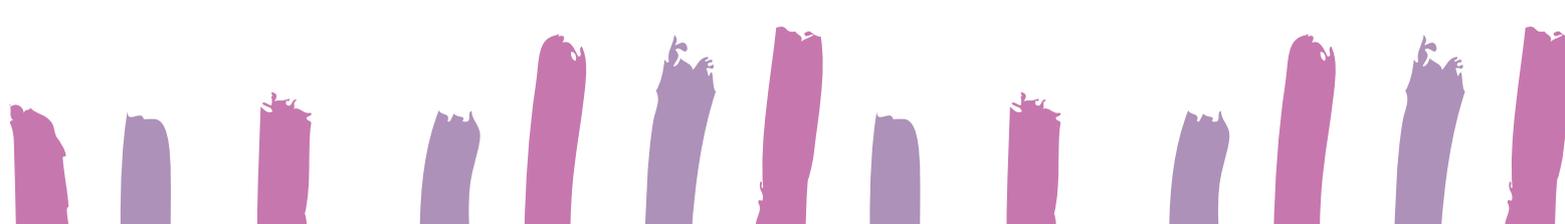

OBJETIVOS DE LA GUÍA DIDÁCTICA

- Comprender las posibilidades que ofrecen el género operístico de forma visual y musical para comunicar y expresar ideas, sentimientos y vivencias, contribuyendo al desarrollo de la capacidad de comunicación, de reflexión crítica.
- Incorporar las posibilidades que ofrecen las tecnologías en el lenguaje musical, para utilizarlos en sus creaciones y en la elaboración de sus propias respuestas.
- Reconocer y valorar técnicas, recursos y convenciones del género operístico para facilitar una mayor comprensión y disfrute del mismo, posibilitando el desarrollo de nuevos referentes estéticos.
- Participar en actividades artísticas colectivas, asumiendo responsabilidades y valorando las iniciativas y contribuciones ajenas, para desarrollar habilidades de cooperación y trabajo en equipo dirigidas al logro de un resultado artístico satisfactorio.

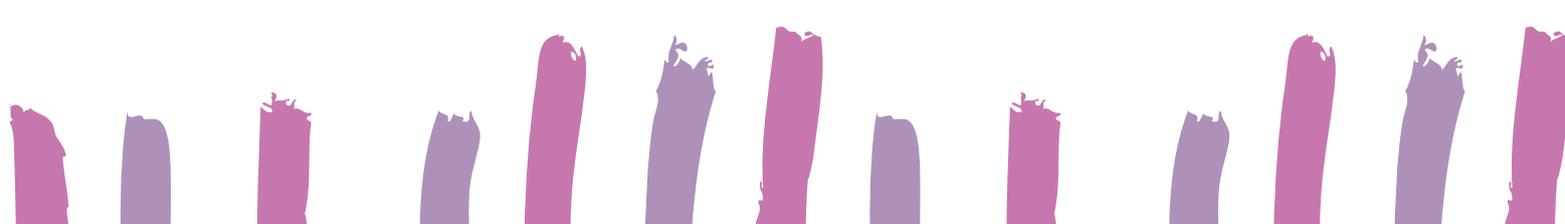

- Participar de la experiencia junto al resto de sus compañeros compartiendo vivencias musicales que le permitan enriquecer su relación afectiva con la música a través del canto, del movimiento y la audición.
- Incentivar el pensamiento crítico sobre el género, gracias a la calidad artística del proyecto, que proporciona artistas de altísimo nivel y producciones adecuadas para el público más exigente
- Utilizar una correcta emisión de la voz para la reproducción interválica y melódica general, hasta considerarlas como un lenguaje propio, tomando el canto como actividad fundamental.
- Realizar experiencias corales que están en la base del pensamiento musical consciente, partiendo de la práctica auditiva vocal e instrumental.
- Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones e identificar las emociones de los demás

CONTENIDOS DE LA GUÍA DIDÁCTICA

- Definición de ópera y sus estructuras formales
- Clasificación de la voces adultas
- Los cantantes profesionales del "L'elisir d'amore"
- Comprender el argumento de la ópera "El Elixir de Amor" y descripción sus personajes
- La escenografía en la ópera en base al la trama de la ópera
- Biografía del compositor de "El Elixir de Amor"
- Lectura y entonación de fragmentos corales de la ópera "El Elixir de Amor"
- Interpretación de los fragmentos señalados ajustándose a una base instrumental ya pregrabada.
- Caracterización como un personaje operístico a través del disfraz
- Trabajar aspectos interpretativos de la música, dinámicas, escucha activa y entender el sentido de cantar y hacer música juntos
- Conocimiento de sus propias emociones y de los demás, y tomar conciencia de ellas

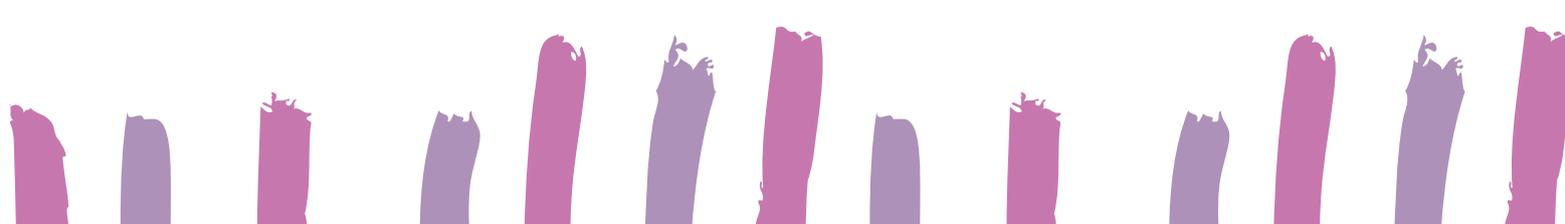
¡Hola!

Yo soy Bianca y soy cantante de ópera. En esta guía didáctica conoceremos aspectos importantes de la ópera. Y es que el mundo de la ópera es enorme y fascinante: música en directo con una orquesta en el foso y cantantes en el escenario, decorados que suben y bajan, bailarines, luces de colores y, sobre todo muchas historias para contar. Así que...

¿Te animas a conocer la ópera?

La ópera es como una obra de teatro pero cantando. Los personajes se expresan por medio de su voz acompañada por la orquesta. En la ópera, la música tiene una función diferente a la de otros géneros, ya que tiene que acompañar a una escena y tener relación con ella. La orquesta tiene un papel muy importante, ya que ayuda a ambientar situaciones y a describir a los personajes.

Las óperas pueden estar escritas en varios idiomas: italiano, francés, alemán, ruso e incluso euskera. Todas ellas cuentan historias maravillosas a través de diferentes idiomas que encontramos en los libretos que los intérpretes cantan. La ópera de la que vamos a hablar en esta guía, "Elisir d'amore", está escrita en italiano.

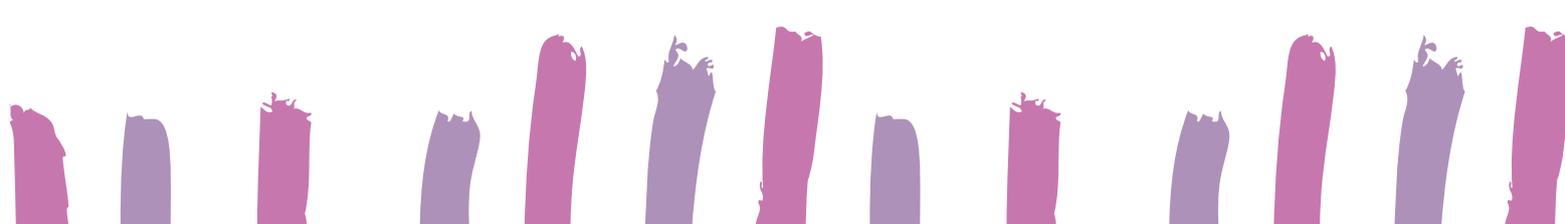

LA VOZ EN LA ÓPERA

¿Sabías que la voz humana puede ser un instrumento más para hacer música?

Eso es lo que hacen los cantantes de ópera, usan la voz como instrumento para interpretar música que han escrito los compositores. Gracias a la técnica que estudian los cantantes de ópera tienen una voz muy potente ¡Ni siquiera necesitan micrófono!

Hay que tener en cuenta que se les tiene que oír por encima de una orquesta sinfónica, para ello tienen que tener técnica para emitir el sonido de manera prodigiosa. Y eso no se soluciona gritando, si hicieran eso se destrozarían la voz en cuestión de un día.

La técnica de canto lírico, en general, se basa en aprovechar al máximo el aparato respiratorio y las cajas de resonancia que tenemos en nuestro cuerpo para conseguir enriquecer el timbre y proyectarlo intentando a su vez el menor uso posible de las cuerdas vocales para que éstas no se fatiguen ni sufran. Para ello intervienen multitud de músculos de todo el cuerpo: desde el diafragma hasta el paladar, la lengua, la faringe, los senos nasales... todo debe estar en la posición justa para poder maximizar nuestras propias cajas de resonancia.

Clasificación de las voces en la ópera

Soprano

La más aguda de las voces femeninas.
Casi siempre es la heroína y la protagonista

Tenor

La más aguda de las voces masculinas.
Suele ser el protagonista: el héroe o el chico enamorado

Mezzosoprano

Voz femenina más grave que la de soprano.
Ha sido utilizada para muy distintos tipos de roles: desde varones o niños (roles de pantalones) a madres, madrastras, brujas, gitanas o viejas

Barítono

Es la más común de las voces masculinas.
Suelen cantar papeles de villano o ser el acompañante cómico del tenor.

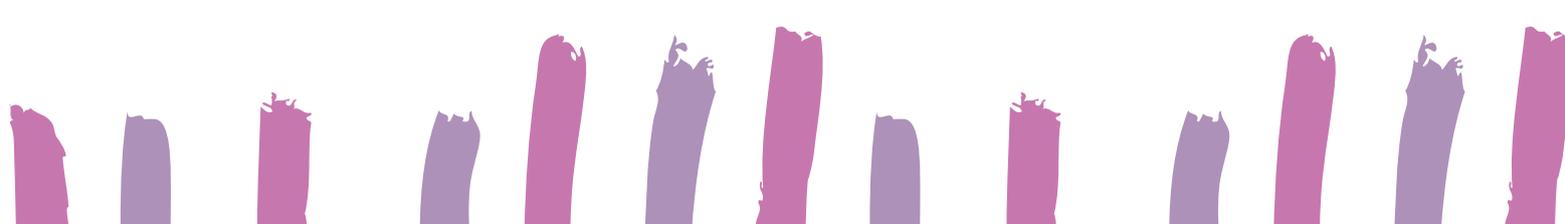
Contralto

Constituye la categoría de voz más grave
(y más rara)

Bajo

Es la más grave u oscura de las voces masculinas.
Suelen interpretar papeles de padre o sacerdote aunque en ocasiones pueden lucirse como diablos o soberanos.

A continuación se encuentran las biografías de los cantantes que interpretarán los personajes principales en nuestra producción de "L'elisir d'amore".

SIMÓN ORFILA

Bajo **DULCAMARA**

Interpretará el rol de Dulcamara en nuestra producción de "Elisir d'amore". Simón nació en Alaior (Menorca) y estudió canto en la Escuela de Música Reina Sofía con el gran tenor y catedrático de canto Alfredo Kraus.

Ha participado en numerosos conciertos y recitales en España y Europa. Entre todos ellos, podemos destacar: Turandot, Le Nozze di Figaro, Norma, Lucia di Lammermoor, La Donna del Lago, Don Giovanni, Aída, La Cenerentola, Il Viaggio a Reims, Sócrate Imaginario, Sansón et Dalila I Puritani, Boheme, La Clemenza di Tito, La Gazzetta, Don Carlo, Maria Stuarda, Lucrecia Borgia, El Barbero de Sevilla, Tosca, Elisir d'amore, Adriana Lecouvreur, Semiramide, La vida Breve, Adelaide di Borgogna, La Fattucchierae, Favorite, Un Ballo in Maschera, Il Trovatore y muchas óperas más. También ha grabado varios discos y DVD.

FRANCISCO CORUJO

Tenor

NEMORINO

Cantará el personaje de "Nemorino" en nuestra producción de "L'elisir d'amore". Francisco Corujo es un tenor de la isla de Lanzarote. Ha ganado muchos concurso de canto como el Francisco Viñas o Iris Adami Corradetti. Estudió en la Escuela Superior de Música Reina Sofia y en la Academia Verdiana de Busseto. Después ha cantado numerosas óperas como La Traviata, Rigoletto, Macbeth, Così fan tutte o Romeo y Julieta.

ARIADNA MARTÍNEZ

ADINA

Soprano

Interpretará el rol de Adina en nuestra producción de "Elisir d'amore". Ariadna es una soprano vasca de la localidad de Laudio (Araba). Estudió canto y Pedagogía del Lenguaje Musical en el Conservatorio Superior de Navarra. Ha cantado muchas óperas y zarzuelas entre las cuales se encuentran los roles de "Musetta" de la ópera Boheme, Micaela de la ópera "Carmen", Papaguena de la ópera "La Flauta Mágica", la Marquesita en la zarzuela "El Barberillo de Lavapiés", Soledad en "La Revoltosa" o Rosaura en "Los Gavilanes".

ENRIQUE SÁNCHEZ RAMOS

BELCORE

Barítono

Nace en Aranjuez donde inicia sus estudios musicales a la edad de 9 años en la Escuela de Música Joaquín Rodrigo. Titulado Superior en Dirección de Coros y Solfeo y Profesor de Piano.

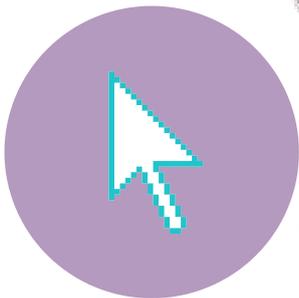
Ha actuado en los más importantes teatros y salas de concierto de España como Teatro de la Zarzuela, Auditorio Nacional, Teatro Arriaga entre otros, representando roles en óperas más famosas del repertorio. Actualmente gracias a su versatilidad también es uno de los personajes principales de "Opera Locos" de Yllana por todo el Mundo.

NATALIA FISAC

Actriz **GIANNETTA**

Nace en Madrid. Se forma con Manuel Ángel Conejero (Fundación Shakespeare) y con Jesús Noguero (Ensayo 100). Trabaja en TV en series como Hospital central (5 temporadas), cine y teatro en producciones como Equus, Romeo y Julieta y otros grandes clásicos. Hoy en día es una productora y directora de Cuentacuentos en Madrid y creadora de Confinacuentos online para peques.

SI QUIERES SABER SOBRE
NUESTROS
PROTAGONISTAS HAZ CLIK
EN LAS FOTOS DONDE VEAS
LA FLECHA

ACTIVIDAD

Conoce a nuestros artistas

A continuación encontrarás diferentes anécdotas de los cantantes que van a participar en el "L'elisir d'amore". ¡Adivina de quién se trata!

- Ha salido mucho en la Tele
- Le encantan los caballos y tiene un establo
- Sus amigos le llaman Pancho
- Canta Escamillo de Carmen
- Ha estado en Uganda dando clases de música
- Ariadna Martinez
- Francisco Corujo
- Enrique Sanchez Ramos
- Natalia Fisac
- Simón Orfila

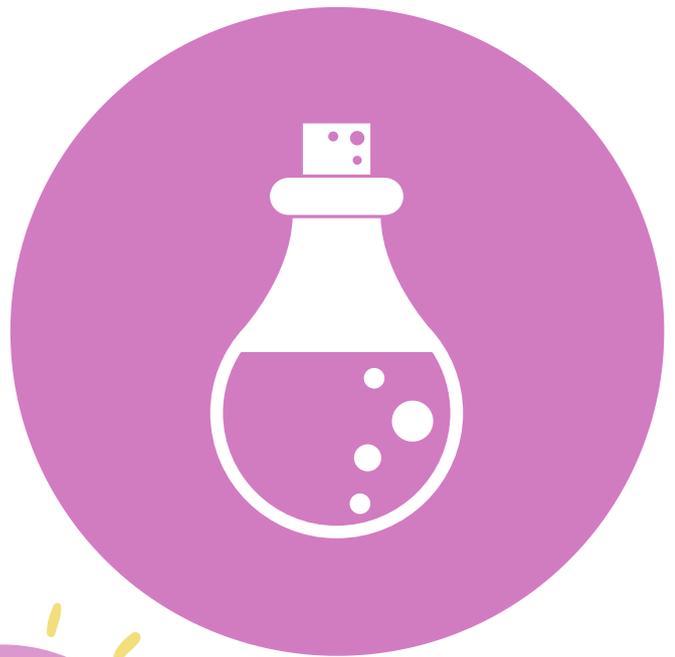
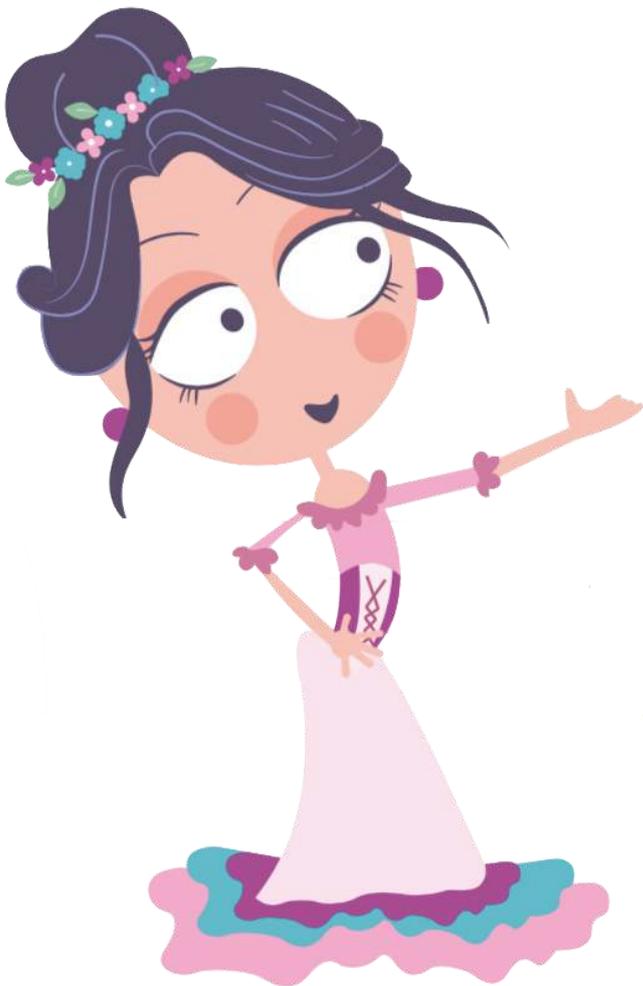

UNE CON FLECHAS

CONOCIENDO

"L'ELISIR D'AMORE"

MÁS QUE
ÓPERA

ABA TXIKI

PERSONAJES

ADINA

Es la protagonista femenina de la obra. Joven propietaria del pueblo, a Adina le encanta leer y es muy perspicaz. Ella se define a sí misma como voluble y caprichosa y que muestra una constante alegría de vivir. Sin embargo, sufrirá una transformación, ya que pasa de mostrarse arrogante y reírse de los halagos de Belcore, a dar muestras de su amor sincero cuando compra con su dinero la libertad de Nemorino.

NEMORINO

Ingenuo y pobre campesino, está locamente enamorado de Adina, pero le da mucha vergüenza confesarle sus sentimientos a ésta. No es un tonto, aunque algunos piensen eso (incluso a veces, él mismo) aunque sí es inocente y muy tímido.

ACTIVIDAD

TRABAJA LAS EMOCIONES: VERGÜENZA

¿En qué situación hemos sentido vergüenza?

Oír/ver Quanto è bella, quanto è cara ¿Siente Nemorino vergüenza?

BELCORE

Es el sargento del cuartel del pueblo que hace la corte a Adina. Presuntuoso y fanfarrón, en realidad es un seductor que explota el encanto que le proporciona el uniforme, pero que tiene la virtud de encajar deportivamente la derrota.

DULCAMARA

Este personaje bufo se presenta como un "gran médico", "doctor enciclopédico", famoso en todo el mundo, benefactor de las personas, reparador de todos los males. Gracias a sus artes y a sus extrañas pociones puede arreglar cualquier tipo de afecciones y problemas, sobre todo, las de su bolsillo. Su nombre significa "agridulce" en italiano, lo cual nos da una idea de que es dos cosas a la vez, tiene dos caras, la propia y la que vende a los demás.

ACTIVIDAD

Ya conoces a los personajes de nuestra ópera. Imagina cómo podrían ser hoy en día y escríbelo. Por ejemplo, Adina podría ser la típica animadora del instituto.

Belcore

Dulcamara

Adina

Nemorino

¿De qué trata L'elisir d'amore?

L'elisir d'amore es una ópera bufa en dos actos con música de Gaetano Donizetti y libreto en italiano de Felice Romani, basado en el libreto Le philtre (1831) de Eugène Scribe. Donizetti no era lo muy minucioso con las notas ni las revisaba muy exhaustivamente, así que compuso esta ópera en dos semanas. ¡Todo un record!

ACTO I

En una pequeña aldea del País Vasco francés vive una joven campesina que se llama Adina. Adina lo tiene todo: es inteligente, guapa, rica... ¡el centro de atención de todo el pueblo! Pero también es bastante creída y un poco marisabidilla y, a veces le gusta tomar el pelo a la gente.

Nemorino, otro muchacho de la aldea está perdidamente enamorado de ella. Un día oye a Adina leer en voz alta el relato de Tristán e Isolda que cuenta cómo Isolda se enamora de Tristán gracias a un elixir mágico.

Nemorino, fascinado por la historia desearía que hubiera algo parecido a una poción mágica para que Adina se enamorara de él. De repente, llega el sargento Belcore al frente de su batallón de soldados, arrogante se acerca a Adina con un ramillete de flores para ella:

“No es cosa sorprendente, soy sargento y soy galante, no hay belleza que se resista ante la vista de un soldado”

Engreído, le pide matrimonio a la joven, pero Adina es astuta y le da largas diciéndole que se lo pensará. Nemorino, que ha presenciado el encuentro, está desesperado, su amor está en peligro. Por eso decide arriesgarse y aprovecha, cuando se queda a solas con Adina, para declararle su amor. Pero ésta aunque le aprecia, le da calabazas:

“te hablo claro y te digo que en vano esperas amor.”

Y se va dejándolo sumido en la tristeza.

La llegada del charlatán

“doctor” Dulcamara acapara la atención de todo el pueblo.

En su dorada carreta trae todo tipo de “productos milagrosos” que afirma vender a precio de ganga:

“voy vendiendo la salud por todo el mundo. Compradla, compradla, que os la doy barato.”

Nemorino, al escuchar al vendedor, tiene una idea y se acerca a él preguntándole:

“¿Tendréis... por ejemplo... el brebaje amoroso de la reina Isolda?”

Dulcamara aprovecha la ignorancia del joven y le vende una botella de vino barato como pócima del amor, que no surtirá efecto hasta pasadas 24 horas, tiempo más que suficiente para que el embaucador se halle lejos del pueblo.

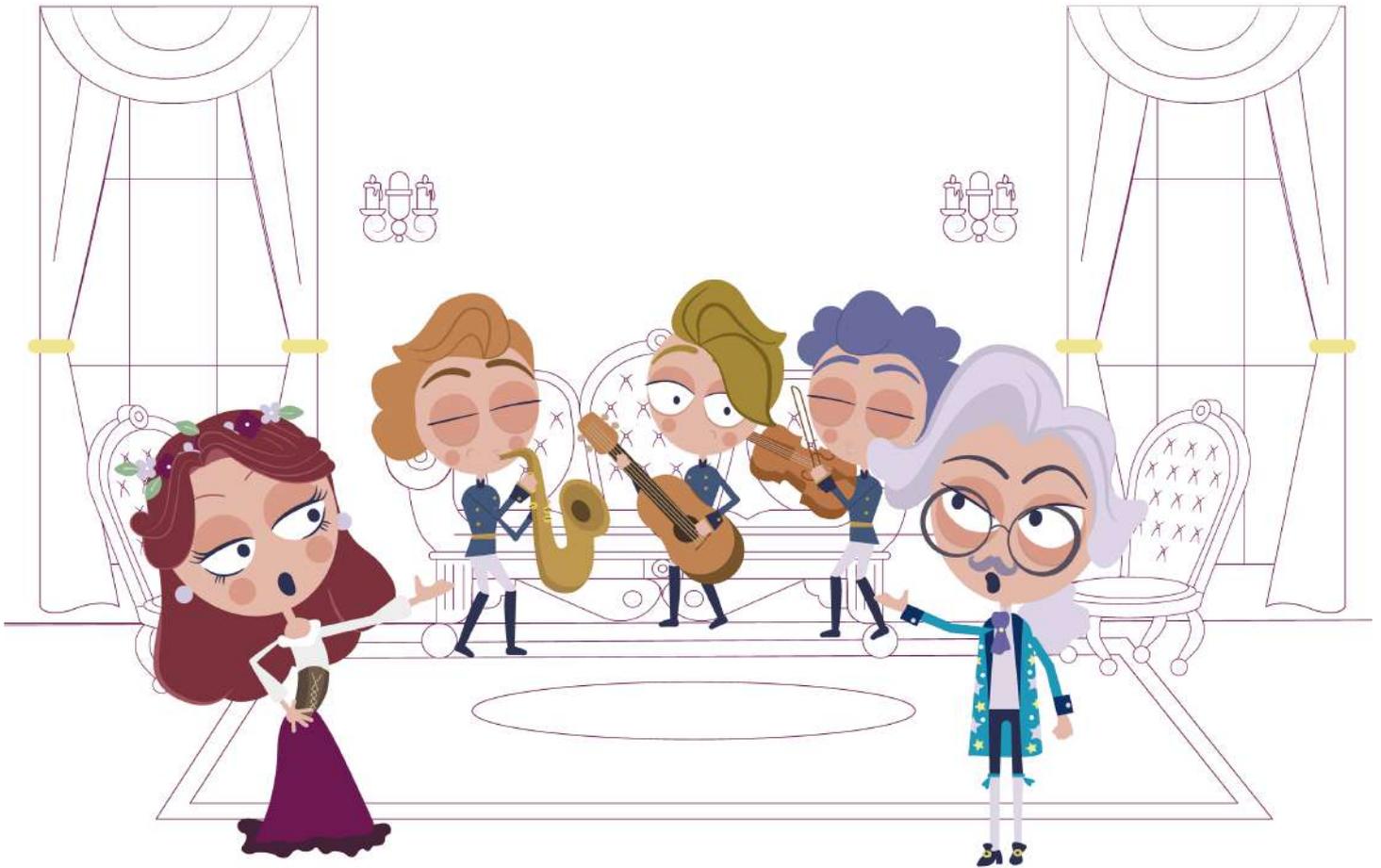
Nemorino no puede creer su buena suerte. En cuanto se halla solo abre la botella y apura el líquido de un trago, sin respirar. Ahora Adina le amaría. La poción surte efecto: Nemorino se emborracha, canta y baila.

Llega Adina, pero Nemorino, al verla, decide no hacer nada ya que dentro de 24 horas el elixir surtirá efecto y ella le amaría. La joven está sorprendida, Nemorino se comporta de una manera muy extraña, no le hace caso. ¿Será cierto que ha seguido su consejo y le ha olvidado? Pues no le hace ninguna gracia. Justo en ese momento llega el presuntuoso de Belcore. Adina, molesta ante la indiferencia de Nemorino, anuncia que se casará con Belcore dentro de seis días. Nemorino suelta una carcajada al oírlo, lo que enfurece mucho más a Adina.

Suena el tambor y aparece Gianetta acompañada por los soldados de la compañía de Belcore. Gianetta les cuenta que Belcore es requerido para partir al amanecer, lo que obliga a Adina a adelantar la boda: será esa misma noche. ¡Pobre Nemorino! Para cuando surta efecto el elixir será demasiado tarde. Desesperado, suplica a Adina que retrase la boda. Pero ella quiere hacerle sufrir y no cede dejando a Nemorino desolado:

“El sargento me desprecia, se burla de mí la muy ingrata, soy el hazmerreír de toda la aldea. Mi corazón oprimido no tiene ya esperanzas. ¡Doctor, socorro! ¡Piedad!”

ACTO II

Los preparativos de la boda se estaban realizando muy rápidamente. Los lugareños van llegando y cantando a la casa de Adina, incluso los músicos del Regimiento han montado una especie de orquesta. Dulcamara ameniza la velada cantando una barcarola a dúo con Adina. Llega el notario, pero la novia aplaza una y otra vez la firma del contrato matrimonial.

Mientras tanto Nemorino, desesperado, busca al doctor Dulcamara para que le ayude. El doctor le propone que tome otra dosis del “mágico” elixir: **“Te lo prometo. Si quieres anticipar el efecto del elixir bebe ahora mismo otra dosis.”**

Sin embargo, Nemorino no tiene monedas para poder pagarle. Dulcamara le dice que no se lo puede regalar:

“Querido mío, la cosa cambia de aspecto. Ven en el momento en que las tengas. Estaré aquí cerca, en la hostería de la Perdiz. Un cuarto de hora tienes de plazo.”

Nemorino se va rápidamente buscando una manera de conseguir el dinero que necesita. Se encuentra con Belcore, el cual le dice que si necesita dinero se aliste en el ejército.

“Si dinero no tienes, alístate como soldado... y veinte escudos tendrás.”

Nemorino no se lo piensa dos veces, firma al instante y parte entusiasmado con el dinero para comprar más brebaje. Le entrega las monedas a Dulcamara y este le da a cambio otra botella del “mágico elixir” que vuelve a ser otro vino de Burdeos. Nada más tenerlo en sus manos se lo bebe de un trago.

Mientras regresa a la aldea, ya sintiendo los efectos de la poción, una noticia se había extendido por todo el pueblo: el riquísimo tío de Nemorino había fallecido y ahora él se había convertido en su afortunado heredero. Todas las chicas que antes le ignoraban o se reían de él, se desviven por coquetear con él ahora que saben lo de su herencia.

Nemorino, que ignora la noticia, cree que todas estas atenciones se deben al elixir que le ha vendido Dulcamara:

“¡Ah! ¡Ah! ¡Es magnífico! Doctor, usted estaba en lo cierto. Gracias a la virtud del elixir he tocado el corazón de todas.”

No solo Nemorino está sorprendido, también Dulcamara: "Estoy totalmente pasmado, este sí que es un caso verdaderamente extraño. ¿Seré verdaderamente poseedor de un filtro mágico?"

Cuando Adina, ignorante todavía de la riqueza de Nemorino, lo ve aparecer por la calle seguido por todas las chicas del pueblo, se queda todavía más perpleja y se entristece porque cree que el joven ya no está enamorado de ella. Dulcamara le dice que todo es gracias a él y le relata que vendió al muchacho el elixir de la reina Isolda .

"Él me lo pidió para obtener el afecto de una cruel mujer... Languidecía y suspiraba sin una luz de esperanza; y por beber una gota del fármaco encantado, vendió la libertad alistándose como soldado."

Adina sale corriendo en busca de Nemorino decidida a conquistarlo. Cuando le encuentra, le cuenta que ha comprado su libertad a Belcore y ya no tiene que ser soldado y marcharse. Sin embargo, Nemorino le responde que si no tiene su amor prefiere marcharse como soldado. Adina ya no puede esconderse más y le confiesa, por fin, su amor. Todo acaba bien al final, Adina le cuenta a Belcore que en realidad ama a Nemorino y parece que a éste no le importa demasiado. En tanto que el doctor Dulcamara vende todas sus existencias del falso elixir a los aldeanos y abandona la aldea vitoreado por todos.

"¡Viva el gran Dulcamara, el Fénix de los doctores! Con salud y con tesoros muy pronto a nosotros volverá."

ACTIVIDAD

Audición: "Una furtiva lagrima"

“Una furtiva lagrima” es una de las arias más famosas que existen. Seguro que la has escuchado multitud de veces en películas, anuncios, programas... En esta aria Nemorino cree que la lágrima que vio en los ojos de Adina es una señal de amor por él.

NEMORINO

*Una furtiva lagrima
negli occhi suoi spuntò...
quelle festose giovani
invidiar sembrò...
Che più cercando io vo?
M'ama, lo vedo.
Un solo istante i palpiti
del suo bel cor sentir!..
Co' suoi sospir confondere
per poco i miei sospir!...
Cielo, si può morir;
di più non chiedo.*

NEMORINO

*Una furtiva lágrima,
en sus ojos despuntó...
A aquellas jóvenes alegres
parecía envidiarlas...
¿Qué más puedo desear?
Me ama, sí, me ama, lo veo, lo veo.
¡Un solo instante el palpito de su corazón
deseo sentir!..
¡Mis suspiros confundir
con los suyos!
Cielos, así podré morir,
no quiero más que eso.*

- ¿Qué instrumento toca la melodía de la introducción?
- ¿Qué tipo de voz tiene el cantante?
- ¿Qué tempo crees que tiene esta pieza?
- Fíjate en la letra y escucha el aria. ¿En que momento crees que el cantante canta más agudo? ¿Por qué crees que es con esas palabras?
- ¿Sabes lo que realiza el cantante al final del aria cuando el acompañamiento instrumental se para?

Encontrarás las respuestas en la sección de Abao Txiki de nuestra página web

www.masqueopera.com

ARIA

Se denomina Aria al momento en el que canta un solista acompañado por la orquesta. Es uno de los momentos más importantes dentro de la ópera donde el cantante expresa los sentimientos del personaje que representa y puede lucir su voz.

ACTIVIDAD

Trabaja las emociones: IRA/ENFADO

Escuchar/visionar Prendi, per me sei libero desde Or, or si spiega. ¿Porqué está enfadado? Recuerda algo que te hizo enfadar. Podéis pisar globos o romper papeles diciendo en voz alta, qué os enfadó.

ACTIVIDAD

NEMORINO

Or, or si spiega.

ADINA

Addio.

NEMORINO

Che! Mi lasciate?

ADINA

Io... sì.

NEMORINO

Null'altro a dirmi avete?

ADINA

Null'altro.

NEMORINO

Ebben, tenete.

(le rende il contratto)

Poiché non sono amato,

voglio morir soldato:

non v'ha per me più pace

se m'ingannò il dottor.

NEMORINO

Ahora, ahora se declarará.

ADINA

¡Adiós!

NEMORINO

¡Qué! ¿Me dejas?

ADINA

Yo... sí.

NEMORINO

¿Nada más tienes que decirme?

ADINA

Nada más.

NEMORINO

¡Entonces, toma!

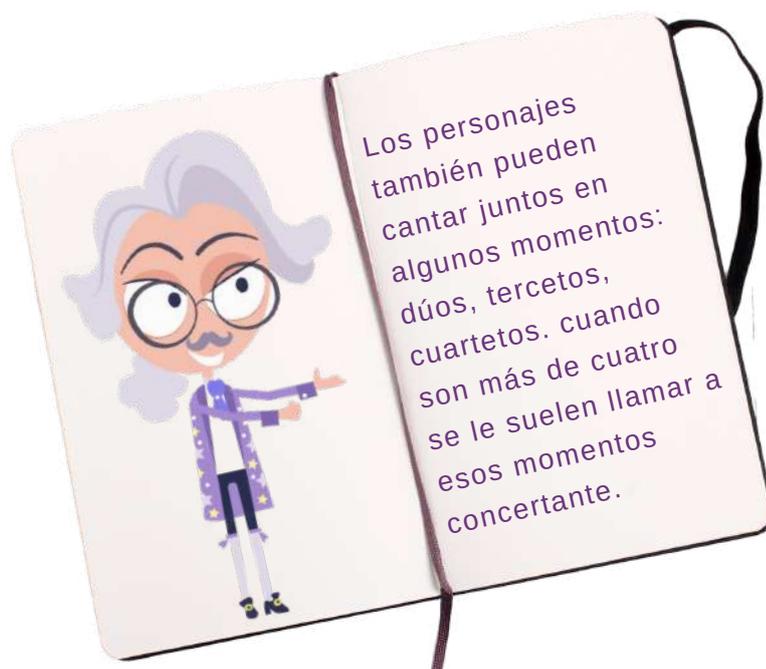
(le devuelve el contrato)

Puesto que no soy amado

voy a morir como soldado;

para mí ya no hay más paz,

si me ha engañado el doctor.

GAETANO DONIZETTI

¿QUIÉN COMPUSO “ELISIR D’AMORE”?

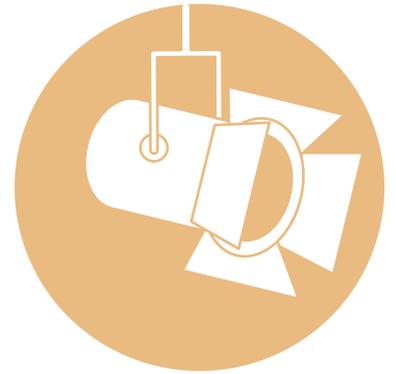
La ópera “Elisir d’amore” fue compuesta por Donizetti. Gaetano Donizetti nació en Bérgamo el 29 de noviembre de 1797 en el seno de una familia muy humilde. Desde pequeño revela un gran talento y un particular amor por la música. A la edad de 9 años le admiten fue admitido en las Lezioni Caritatevoli, una escuela gratuita de música destinada a formar coristas e instrumentistas. El joven Gaetano pronto demuestra ser un estudiante despierto y dotado que llama la atención del creador de dicha institución, el compositor alemán Simon Mayr, quien decidió tomarlo bajo su protección. Bajo su guía, y más tarde bajo la del padre Mattei (el maestro de Rossini) en Bolonia, Donizetti se inició en los secretos de la composición, escribiendo con increíble facilidad cuartetos de cuerda, sinfonías y su primera ópera, el intermezzo en un acto *Pigmalione*.

Después de Bérgamo y Venezia, Donizetti trabaja en Milán en el famoso Teatro de la Scala, donde en 1822 se representa “Chiara e Serafine” también ese mismo año se representa en Roma su ópera “Zoraida di ranata” que fue un gran éxito de público. Roma le trae no solo el éxito sino también allí conoce a Virginia Vasselli de la que se enamora y con quien se casa. A partir de 1830 compone las óperas más famosas, son años muy intensos, que compone sin descanso y a gran velocidad. ¡En 10 años compone 30 operas! Títulos como: Anna Bolena, L'elisir d'amore, Maria Stuarda, La favorita, La fille du regiment y Lucia di Lammermoor. Aclamado en toda Europa, su última gran creación, Don Pasquale, se dio a conocer en 1843 en París.

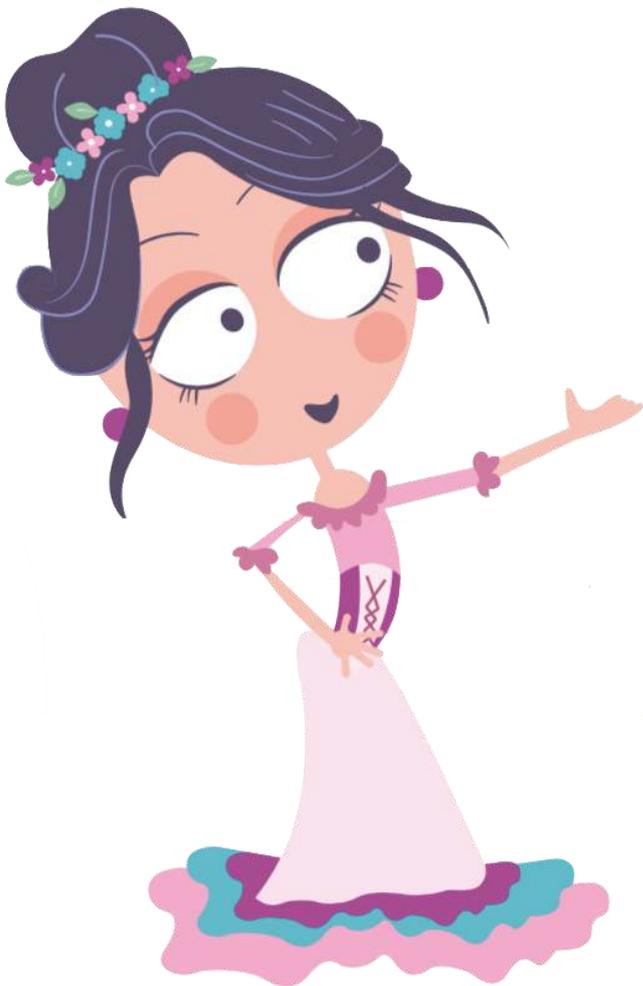
En sus últimos años, la salud del músico fue decayendo. Murió en Bérgamo, con la razón perdida al parecer a causa de la sífilis. Autor de setenta óperas, es una de los principales representantes del bel canto, junto a Bellini y Rossini. Donizetti supo conectar con los gustos del público de su época. Para él, lo principal era que el público no se aburriese.

NUESTRA PRODUCCIÓN

"L'ELISIR D'AMORE"

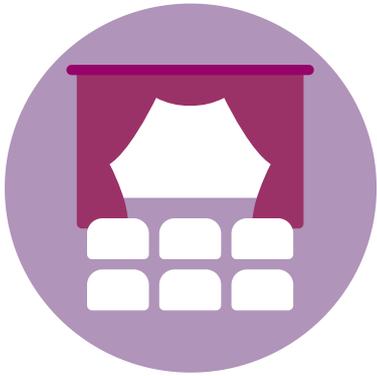
MÁS QUE
ÓPERA

ABA TXIKI

DE LA MÚSICA A LA ESCENA

La ópera está hecha para oírla pero también para verla. El equipo artístico es el que da forma a la ópera, por eso es muy importante entender la escena como parte fundamental del espectáculo. Dentro de este equipo podemos encontrar dos figuras fundamentales: el director de escena y el escenógrafo.

EL DIRECTOR DE ESCENA

El director de escena hace lo mismo que haría un director de cine o teatro. Decide como presentar la historia ante el público. Su trabajo se realiza en los ensayos antes del día de la función: decide los movimientos de los cantantes, de qué manera tienen que interpretar o expresar físicamente lo que están cantando. También decide en que época situar la historia de la ópera y dónde transcurrirá la acción, y, dependiendo de esto, el vestuario, el tipo de escenografía, etc. Lo que no puede hacer es cambiar la música del compositor.

AQUILES MACHADO

DIRECTOR DE ESCENA

Aunque en esta producción será el director de escena Aquiles Machado es un tenor muy famoso que ha cantado en los mejores teatros del mundo. Tener a un cantante de ópera como director de escena es algo muy bueno ya que conoce a la perfección a los cantantes. Nació en Venezuela y su primer papel fue, precisamente, el de Nemorino en "L'elisir d'amore". El 1994 el Banco de España y la Fundación Mozarteum le otorgaron una beca para que continuara sus estudios en España con el cantante Alfredo Kraus. Desde entonces ha cantado por todo el mundo. Si queréis saber algo más de él podéis pinchar en el enlace.

LA ESCENOGRAFÍA

La escenografía es una parte primordial del teatro porque, gracias a ella nos sentimos como si estuviéramos en otro lugar, nos ayuda a ambientarnos dentro de la historia que nos cuenta la música. El escenógrafo es aquel que siguiendo las directrices o idea del director artístico, diseña y construye los decorados de la ópera.

MIGUEL RUIZ MASSIP

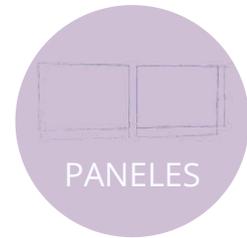
ESCENÓGRAFO

Escenógrafo y director de escena, ha sido director del Ballet Clásico del Mediterráneo y de la Cátedra de ballet Alicia Alonso. Entre sus espacios escenográficos figuran: Aida, Andrea Chénier, Carmen, El Barberillo de Lavapiés, El Barbero de Sevilla, La Bella Durmiente, La Bohème, Cavalleria Rusticana, Cascanueces, Carmina Burana, Copellia, La Corte del Faraón, Don Carlo, Doña Francisquita, Don Pasquale, Falstaff, Los Gavilanes, Gigantes y Cabezudos, El Huésped del Sevillano, Don Juan Tenorio, Luisa Fernanda, Macbeth, La Malquerida, Marina, Molinos de Viento, Nabucco, Pagliacci, El Retablo de las Maravillas, Rigoletto, La Siesta de un Fauno, Tosca, Turandot, Los Pescadores de Perlas, Otello, Eugenio Onegin.

Sus trabajos han estado presentes en las temporadas de ópera de San Gallen Suiza, Arenas de Avenches, Odessa, Brezzia, Maribor, Oporto, Liborno y las principales ciudades españolas. Durante los últimos treinta años ha sido Catedrático de Diseño Escenográfico en la Universidad Complutense de Madrid.

La historia de "L'elisir d'amore" se sitúa en un pequeño pueblo del País Vasco francés. Observa cómo nuestro escenógrafo ha imaginado ese pueblo en el dibujo de abajo.

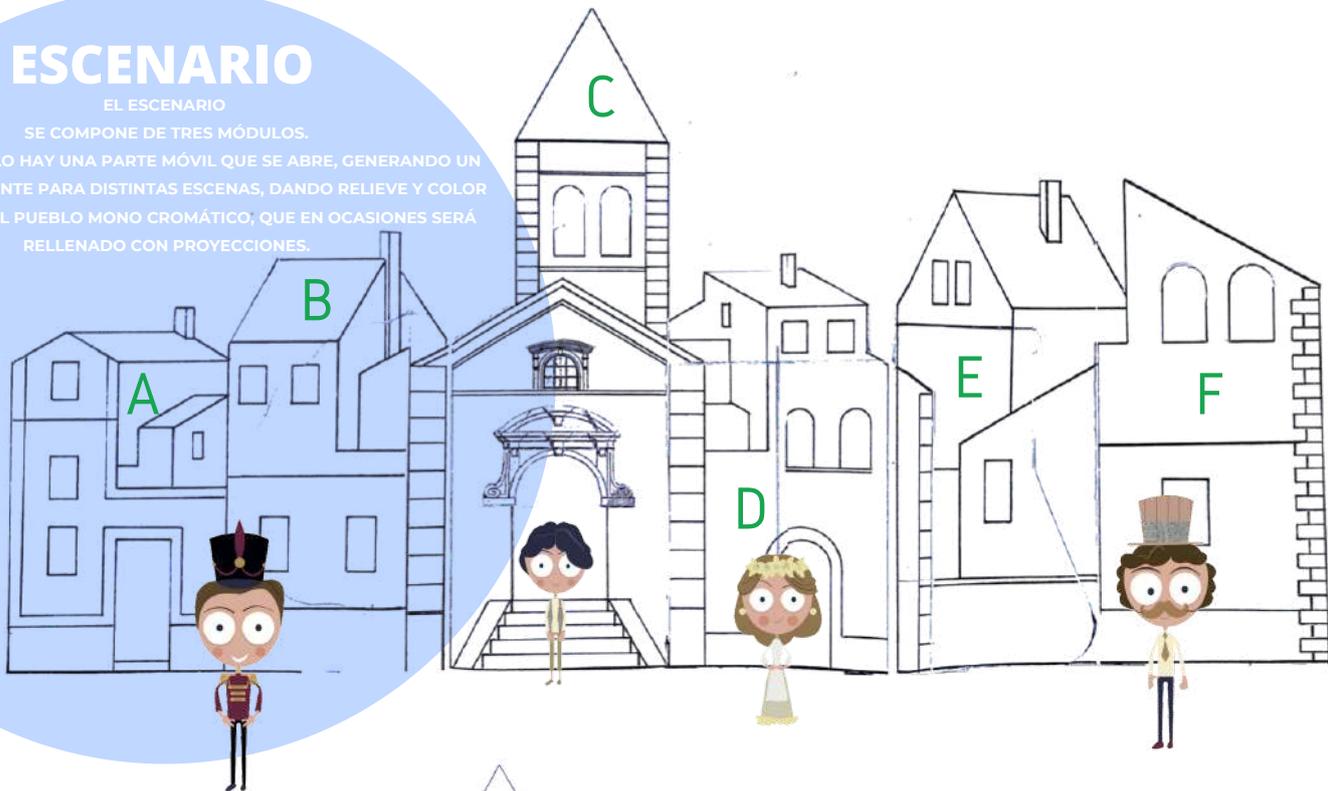

ESCENARIO

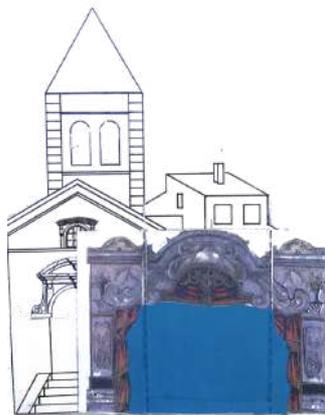
EL ESCENARIO

SE COMPONE DE TRES MÓDULOS.

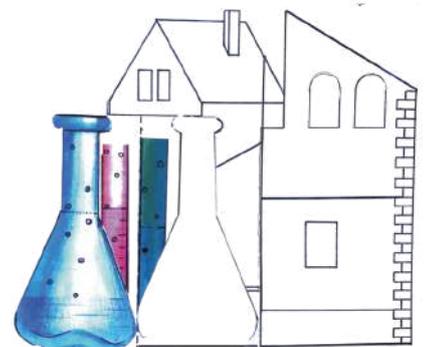
EN CADA MÓDULO HAY UNA PARTE MÓVIL QUE SE ABRE, GENERANDO UN AMBIENTE DIFERENTE PARA DISTINTAS ESCENAS, DANDO RELIEVE Y COLOR INESPERADO A EL PUEBLO MONO CROMÁTICO, QUE EN OCASIONES SERÁ RELLENADO CON PROYECCIONES.

B

C

E

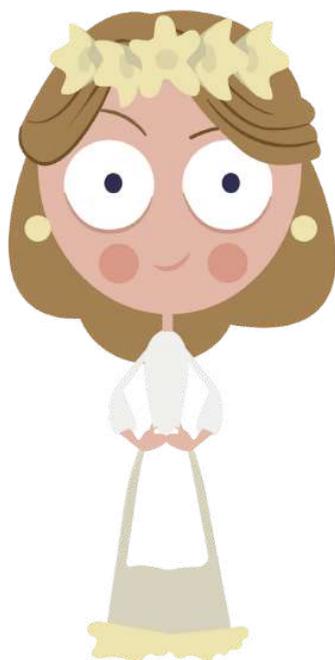

VESTUARIO

El vestuario junto a la escenografía y la utilería ayudan a determinar el clima y la atmósfera de la puesta en escena de una ópera; también define la ópera y el carácter de los personajes. El diseñador del vestuario esboza el vestuario que plasma en sus bocetos que luego realizarán el taller de sastrería del teatro. Los cantantes pueden llevar más de un vestido en el transcurso de una ópera.

Nuestro diseñador de vestuario ha decidido utilizar en nuestra versión de “Elisir d’amore” materiales reciclados. Para la realización del vestuario vamos a reutilizar materiales que tengas por casa. Puedes utilizar cartones, periódicos, hueveras, ropa que ya no uses... ¡todo puede servir! Con nuestras sugerencias, un poco de trabajo y la ayuda de tu imaginación, puedes realizar unos trajes estupendos. Así que... ¡manos a la obra!

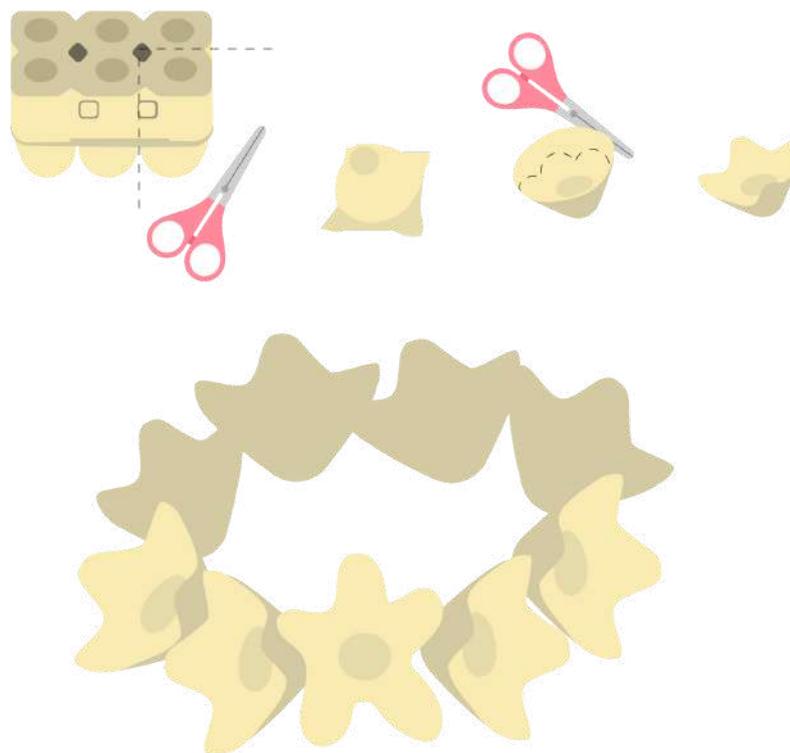
¿Quieres ser un habitante del pueblo de Adina y Nemorino? ¡Es muy sencillo! Sigue las indicaciones y haz tu propio vestuario.

Necesitarás:

- Blusa
- Falda larga de colores
- Delantal
- Corona de flores
- Chaleco
- Pantalón negro o vaquero
- Pañuelo en la cabeza

Haz tu propia corona de flores con el cartón de las hueveras. Puedes pegar las flores en una diadema o lazo para hacer tu corona y pintarlas del color que tu quieras.

parte delantera

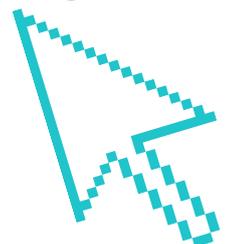
parte trasera

Haz tu propio chaleco con papel de periódico. Puedes aprender a hacer nuestro chaleco con la técnica de "découpage" en nuestro canal de youtube

Puedes ver el tutorial para hacerte tu corona de flores y el chaleco de periódico en el siguiente enlace

<https://www.youtube.com/watch?v=eH6LEGGg5Uw&t=14s>

UTILERÍA

La utilería es el conjunto de accesorios y objetos que dan el toque final a la representación en la escena de un personaje: espadas, periódicos, libros, dinero...

ACTIVIDAD

Puedes hacer arcos de flores, típicos en las euskal dantzak que ambienten nuestro pueblo del “Elisir d’amore”. Para hacer el arco puedes utilizar un hula hoop o una manguera que no utilices. Corta el hula hoop y fórralo con lazos de colores. Después decóralo con flores hechas con papel (papelmaché o reciclado)

LA MÚSICA DEL "ELISIR D'AMORE"

El "Elisir d'amore" es una ópera que se encuentra dentro de lo que llamamos "bel canto". Éste es un periodo de la historia de la música de principios del siglo XIX con tres compositores fundamentalmente: Rossini, Bellini y Donizetti. Estos compositores dan importancia, sobre todo, a la melodía; es el momento de las grandes melodías. Todo está al servicio de una melodía preciosa para que el cantante se pueda lucir.

En la ópera "Elisir d'amore" podemos ver todos esos recursos del bel canto: el canto silabato y acelerado con las melodías de Dulcamara y Belcore, melodías hermosas que podemos recordar fácilmente como "Una furtiva lagrima" que canta Nemorino y fragmentos con grandes virtuosismos que necesitan de cantantes con una gran técnica como el personaje de Adina. Además, en esta ópera hay que destacar la alta intervención del coro siendo un protagonista más de la obra.

A continuación vamos a descubrir un fragmento del "Elisir d'amore" en el que, precisamente, el coro es el protagonista

Aria de Adina

Este fragmento ocurren el principio del Acto I de la ópera "L'elisir d'amore". En él, Adina relata a todos los habitantes del pueblo la famosa historia de Tristan e Isolda y del mágico elixir.

Debajo puedes encontrar la letra en italiano de la pieza original y su traducción en Castellano y euskara.

Italiano

ADINA

"Della crudele Isotta
il bel Tristano ardea,
né fil di speme avea
di possederla un dì.

Quando si trasse al piede
di saggio incantatore,
che in un vassel gli diede
certo elisir d'amore,
per cui la bella Isotta
da lui più non fuggì."

TUTTI

**Elisir di sì perfetta,
di sì rara qualità,
ne sapessi la ricetta,
conoscessi chi ti fa!**

Italiano

ADINA

"Appena ei bebbe un sorso
del magico vasello
che tosto il cor rubello
d'Isotta intenerì.

Cambiata in un istante,
quella beltà crudele
fu di Tristano amante,
visse a Tristan fedele;
e quel primiero sorso
per sempre ei benedi".

TUTTI

**Elisir di sù perfetta,
di sù rara qualità,
ne sapessi la ricetta,
conoscessi chi ti fa!**

Castellano

ADINA

"Por la cruel Isolda
el bello Tristán ardía,
y en su alma enamorada
pensaba en poseerla un día.
Cuando se puso a los pies
de un sabio hechicero,
que le dio un vaso
con cierto elixir de amor.
Por lo que la bella Isolda
de él no, no pudo huir jamás.
"

CORO

**Qué elixir tan perfecto
y de rara calidad,
¡Quién conociera su receta,
o fuera capaz de hacerlo!**

ADINA

"Apenas él bebió un sorbo
del mágico brebaje
y el rebelde corazón de Isolda
se estremeció.

Cambiada en un instante
aquella cruel belleza,
fue de él la amante,
y vivió fiel a Tristán;
y aquel primer sorbo
por siempre veneró."

CORO

**Qué elixir tan perfecto
y de rara calidad,
¡Quién conociera su receta,
o fuera capaz de hacerlo!**

ACTIVIDAD

CORO VIRTUAL

Desde Educa Más que Ópera queremos que vuestra clase también esté presente dentro de la ópera. Para ello os proponemos que participéis en un coro virtual donde juntaremos las voces de todos en un solo vídeo que formarán una sola voz coral dentro de un fragmento de la ópera "L'elisir d'amore". El vídeo lo reproduciremos en las funciones de la ópera que realizaremos en el Teatro Arriaga.

Con el Karaoke y la partitura podréis aprendérosela y cantar delante de la cámara. Si queréis, también puedes aparecer como un personaje de la ópera. En las páginas anteriores hemos mostrado cómo realizar el vestuario de los campesinos/as.

PARTITURA

Aria de Adina

Donizetti

E - li - sir di sì per - fet - ta di sì

E - li - sir di sì per - fe - ta di sì

ra - ra qua - li - tà ne sa - pes - si la ri -

ra - ra cua - li - ta ne sa - pe - si la ri -

cet - ta co - no - ces - si chi ti fa! si

che - ta co - no che - si qui ti fa si

chi ti fa! fa!

qui ti fa fa

KARAOKE

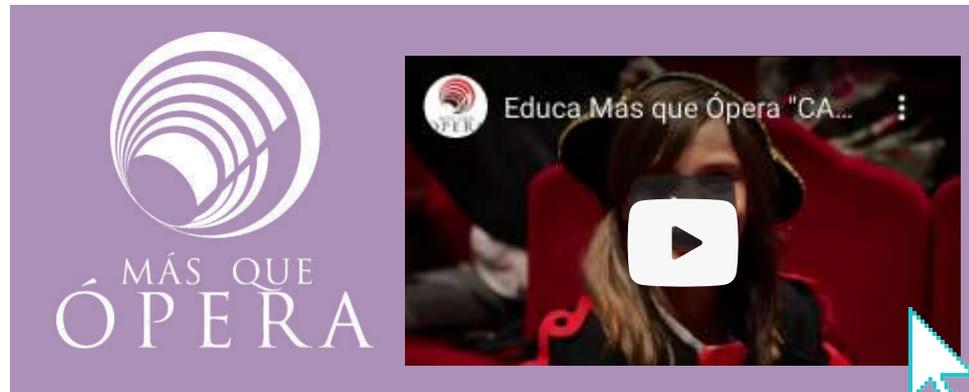
En nuestra página web www.masqueopera.com podréis encontrar un karaoke para que practiquéis y que podréis usar para aprenderos este fragmento.

Solamente tenéis que buscar la sección Abao Txiki dentro de nuestra página y allí encontrareis los diferentes Karaoke y vídeo tutoriales necesarios para poder realizar el coro virtual.

En el vídeo tendréis grabada la voz principal que debéis cantar y que podréis usar como base al grabaros .Tenéis que grabaros individualmente y siempre en HORIZONTAL y con los AURICULARES puestos para que en la grabación se os oiga sólo a vosotros.

¿QUIENES SOMOS?

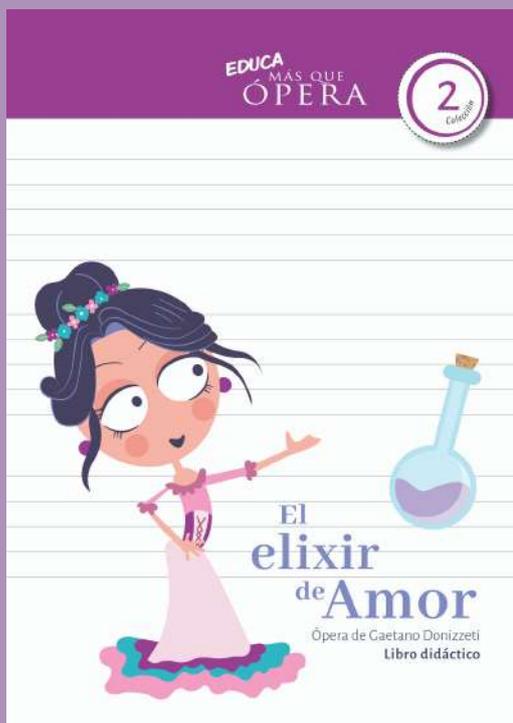
La Asociación cultural Más que Ópera nace en 2013 de la convicción de sus fundadores que el ser educado a la música y aprender a apreciarla nos puede hacer mejores personas. La música actúa, de hecho, en los estados de ánimo y las emociones más profundas, y es alimento de la mente y del alma, pero también diversión, juego, estímulo para desarrollar el potencial expresivo y creativo de la persona.

El objetivo principal de Más que Ópera es difundir la cultura musical entre todas las generaciones, para ello trabajamos principalmente con y para los jóvenes ya que ellos son, a su vez, capaces de absorberla y posteriormente difundirla al público más adulto. Ha desarrollado varios proyectos musicales para adultos con producciones en formato narrativo y teatral en los que se introduce la experiencia de la lírica a un público nuevo que siempre ha sido escéptico del género sumergiéndolos en él de manera divertida, innovadora, moderna y de alta calidad.

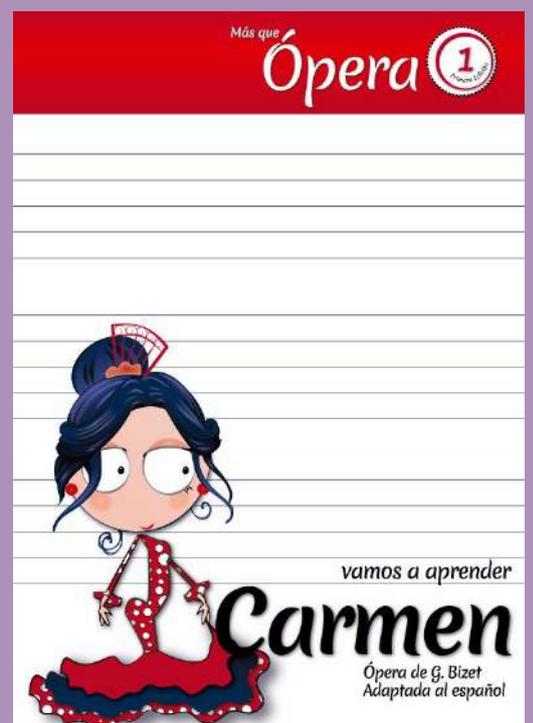
¿QUIENES SOMOS?

Uno de nuestros proyectos más “mimados” es Educa Más que Ópera, formato inspirado desde Italia que ha permitido la creación de un verdadero método didáctico para el conocimiento de la ópera a través del canto y el juego. Para nosotros es fundamental la creación de un nuevo público que aprenda al mismo tiempo que disfrute y enriquezca su vida con una de las maravillas del mundo y el arte: LA ÓPERA.

L i b r o s

- Comer y beber antes de entrar en la sala.
- Es obligatorio desconectar el teléfono móvil antes de que la orquesta comience a tocar.
- Hay que ser muy puntual ya que no se puede ni entrar ni salir de la sala durante el espectáculo
- Si estamos en silencio, escucharemos mejor la música.
- Al final de la función ¡¡¡Aplauda con fuerza!!!

FIN

CREDITOS

CONTENIDO
ARIADNA MARTINEZ

EDICIÓN
AMANECER SIERRA

