

ABA TXIKI

 Bizkaia
bizkaibus

Bizkaibusek operara hurbiltzen zaitu
Bizkaibus te acerca a la ópera

2023/2024

19 ABAO TXIKI DENBORALDIA
TEMPORADA DE ABAO TXIKI

X. Montsalvatge

El gato con botas

Urtarrilak/Enero '24

3, 4, 5

Eszena-zuzendaritza/

Dirección de escena:

Alfonso Carraté

Ekoizpena/Producción:

ClassicVet

Arriaga Antzokiak eta ABAO Bilbao Operak
elkarlanean antolatua / Una colaboración
del Teatro Arriaga y ABAO Bilbao Opera

ABA O | BILBAO
OPERA

Laguntzaileak
Colaboradores

Euskadi, uzotako, bira comisa

Índice

¡Un gato que canta!	3
Pero... ¡si todos cantan!	6
Una familia de molineros... ¡con gato!	8
¡Sentémonos al piano!	9
Animales al son de la música	11
Fichas	13

Los textos destinados a los más pequeños aparecen escritos en un tamaño más grande y precedidos por este símbolo.

Los textos destinados a los adultos para añadir contexto aparecen precedidos por este símbolo. Dicha información puede ser compartida con los más pequeños a vuestra elección.

Atribuciones: icono «Note» por asol_studio de www.flaticon.com; icono «Rat» por Iconriver de www.flaticon.com; iconos «Family», «Children», «Party», «Musical Note» de www.flaticon.com

¡Un gato que canta!

«Estaba el señor don Gato... ¡ale plum!» ¿Cómo? ¿Qué no sabéis quién es el gato del que estamos hablando? ¿El famoso «Gato con botas»? ¿O el nombre os suena de alguna película de dibujos animados? ¡Ah...! Ya empezáis a entrar en la historia que os vamos a contar... Os invitamos a ver la ópera «El gato con botas». Una obra basada en el cuento del mismo nombre. ¿No te suena? Pues entonces, ánimo a leer los párrafos indicados para ti con este símbolo. Seguro que disfrutarás de la función mucho más, porque comprenderás enseguida lo que estás viendo. ¡Acompáñanos en esta alucinante historia!

Pero, antes de nada, ¿Sabes lo que es una ópera? Las óperas son unas historias que se representan en el teatro, sobre un escenario, delante de muchas personas y en las que, en vez de hablar... ¡se canta! ¿A que suena divertido?

Están acompañados por músicos, que tocan sus instrumentos, y que les ayudan a cantar las notas, para que todos suenen bien juntos. ¡La ópera es un trabajo de equipo!

Como también son un equipo los que han pensado y escrito la ópera. La persona que escribe la historia se llama libretista, una palabra que procede del diminutivo de «libro», librito. Y la persona que escribe la música se llama compositor.

Juntos consiguen una nueva forma de contar historias, uniendo una historia divertida con una música pegadiza que puedes cantar y repetir sin fin cuando sales del teatro.

Cuando se trata de poner música a una historia que ya existe, lo primero que hacen estas dos personas es leer la historia original. Y así vamos a empezar nosotros: leyendo el inicio del cuento:

*Murió un molinero que tenía tres hijos, y no dejó más bienes que su molino, su borriquillo y un gato.
El mayor de los tres hermanos se quedó con el molino.
El mediano fue dueño del borriquillo.
Y el pequeño no tuvo otra herencia que el gato.*

No pasa nada si no conoces, el cuento original. Vamos a ir contándolo poco a poco. ¡Eso sí, tendrás que venir al teatro a descubrir cómo acaba!

La historia de este gato tan curioso, y del que ya te adelantamos que es muy listo, es un cuento muy antiguo que no sabemos quién lo escribió; este señor que ves aquí, y que se llamaba Charles Perrault, descubrió que nadie lo había escrito en papel, y decidió hacerlo para que la gente no lo olvidara. Pero no solo escribió este; muchos otros también. ¿Conoces algún cuento más? Intenta recordar algún otro que sepas. ¡A lo mejor descubres que también Perrault lo escribió en un libro! Si no te acuerdas, pregunta a las

personas que tienes alrededor. Te ayudarán a recordar.

Charles Perrault (1628-1703), nacido y fallecido en París, escribió obras serias y graves, poco dadas a la imaginación o al entretenimiento. Después de perder un puesto importante en la academia francesa y de que falleciera su mujer, con el nacimiento del último de sus hijos, recopiló una serie de cuentos en base a la tradición oral que él recogió, su propia reelaboración y a otras historias de origen desconocido. Su impronta personal queda reflejada, sobre todo, en una moraleja que añade al final, como lección moral y social.

En 1697 publicó «Cuentos de mamá Ganso», una colección de ocho cuentos de hadas tradicionales en prosa donde apareció por primera vez «El Gato con Botas», junto a «Barba Azul», «Caperucita Roja», «La Bella Durmiente del Bosque», «La Cenicienta», «Las hadas», «Pulgarcito» y «Riquete del Copete». Posteriormente añadió dos en verso y otro tercero, novelado en verso: «Grisélida», «Los deseos ridículos» y «Piel de asno».

En época del escritor, los cuentos de hadas estuvieron de moda entre aristócratas y burgueses, pero no entre los niños. Los cuentos estaban reservados a una tradición oral de campesinos o niñeras y sirvientas, que eran los encargados de transmitirlos a las nuevas generaciones. Muchas de estas niñeras y criadas provenían de zonas rurales, y es por ello que estas recopilaciones, llevadas a cabo por hombres «urbanos», fueron tan importantes. La «Mamá Ganso» del título es una alegoría de esas, sobre todo, mujeres que fueron garantes de la transmisión de una valiosa tradición cultural tan importante.

Curiosamente, el auge de los cuentos decayó a los pocos años por, entre otras causas, la publicación de «Las Mil y una Noches», que atrajo enseguida la imaginación y el favor del público y cambió su gusto por los relatos orientales y exóticos.

Caídos en el olvido por más de cien años, no fue hasta la mitad del siglo XIX que los cuentos volvieron a tomar protagonismo, en parte debido a las reediciones que se publicaron con ilustraciones de Gustave Doré, ofrecidas a los niños de la época como regalo.

Pero... ¡si todos cantan!

En esta ópera, no sólo canta el gato: ¡lo hacen todos los personajes! El hijo menor del molinero, el rey, la princesa, el malvado ogro. Pero, ¿sabes que suenan de forma diferente?

Cada personaje canta unas notas de una altura determinada, y según ese rango de notas, cada voz recibe un nombre diferente.

Nuestro personaje principal, el gato, es interpretado por una mujer que tiene que cantar en un registro medio, con notas bajas, que en música llamamos graves, y notas altas, que en música llamamos agudas. Es una mezzosoprano.

La princesa, en cambio, está más tiempo cantando por arriba, así que sabemos que se trata de una soprano.

Si hubiera una chica que cantara notas muy graves tendríamos a una contralto.

Entre los chicos, tenemos al hijo del molinero que canta también por arriba, así que es un tenor.

El rey, canta en un registro más medio: le llamamos barítono.

Y el ogro, con su voz profunda y que da hasta miedo, es un bajo.

El único personaje que no canta es un conejo muy particular. Te animamos a que le prestes mucha atención para descubrir su labor en la historia.

La clasificación de las voces líricas expuesta brevemente más arriba constituye un punto de partida simplificado para establecer las principales diferencias entre ellas. En la realidad, la división es más compleja, puesto que la diversidad de las voces humanas es casi infinita.

Existen otras cualidades en la voz -el timbre, su tamaño por volumen o su flexibilidad, por ejemplo- que modifican en parte o condicionan a un cantante a la hora de cantar, mucho más que el registro o extensión, de manera que muchos papeles operísticos que reciben un nombre básico (soprano, tenor, etc.) pueden ser abordados por voces diferentes con mayor éxito o de manera diferente, pero igual de válida. De hecho, de ciertas óperas se conservan varias versiones, según el cantante protagonista se ajuste a unas a características o a otras.

La evolución histórica en la consideración de las voces, la existencia de voces únicas e irrepitibles, con nombres y apellidos, para las cuales fueron compuestos ciertos personajes, o la escasez de ciertas voces en otros momentos históricos también pesan a la hora de abordar la representación de ciertas óperas en la actualidad.

Una familia de molineros... ¡con gato!

¿Sabes lo que es un molino y cuál es su función?

Los molinos eran movidos por viento, por agua o por la fuerza de los animales; en su interior, unas grandes piedras giraban para reducir los cereales del campo a un polvo fino que llamamos harina.

La harina es uno de los ingredientes básicos con la que los panaderos hacen el pan y otros dulces que ves todos los días en la panadería o en la pastelería. Así que las personas que tenían un molino, molineros y molineras, se aseguraban el poder comer pan y otras comidas hechas con cereales.

El hijo del molinero está triste porque sólo ha recibido un gato de su padre y no sabe cómo va a ganarse la vida, pero enseguida vas a comprobar que el gato es muy listo y va a ayudar a su joven dueño. ¡Incluso va a conseguir que se haga amigo del rey y de la princesa! Para ello, no dudará en llevarles unos regalos y convencerá a

la gente de los alrededores de que hablen bien del joven molinero. Incluso se enfrentará a un poderoso ogro capaz de transformarse en cualquier animal para lograr que el joven molinero pueda casarse con la princesa...

Según el cuento original, el gato le pide al hijo del molinero unas botas para estar presentable. Con ellas, caza unas piezas que se las ofrece al rey en nombre de «el marqués de Carabás», un nombre inventado por el que el gato va a hacer pasar su dueño. Ante el interés del rey y la princesa por conocerle, el gato se adelanta y pide a los campesinos que encuentra que hablen al rey de lo bien que les trata como arrendador el marqués. El interés del rey va en aumento hasta que llegan a un río. El gato entonces pide al hijo del molinero que se quite sus pobres ropas y se lance al río desnudo. Entonces empieza a dar gritos pidiendo ayuda fingiendo que «el marqués» se ahoga. El rey y a la princesa se detienen en el camino y así es como conocen al que creen ser marqués. Aconsejado por el gato, el hijo del molinero les invita a «su castillo», que no es otro que el de un malvado ogro. El gato vuelve a adelantarseles para despejar el camino y hacer creíble la historia.

¡Sentémonos al piano!

Los cantantes de la ópera que vais a escuchar en el teatro estarán acompañados por el piano. Es uno de los instrumentos más versátiles que existen, es decir, sirve para acompañar a cualquier instrumento o voz, en diferentes géneros y tipos de canciones. Por eso se le llama también el rey de los instrumentos.

En los teatros y en las grandes salas de concierto suelen tocar en un piano llamado «de cola», que tiene una forma grande y alargada, de manera que su volumen de sonido es mayor y puede escucharse sin necesidad de micrófonos.

Para las casas modernas, que suelen ser más pequeñas que los escenarios del teatro, se construyeron pianos verticales, también llamados «de pared», que son más pequeños y suenan con menos volumen, pero que funcionan de manera muy parecida.

El piano es un instrumento de cuerda, porque sus teclas son, en realidad, palancas que golpean un sistema de cuerdas, de forma que el sonido desaparece cuando dejas de pulsar una tecla. Los pedales se utilizan para modificar la duración de los sonidos o mantenerlos, aunque dejemos de pulsar la tecla. Dependiendo del tamaño de la caja armónica, el volumen del piano es mayor y los sonidos del piano se mantienen más en el tiempo.

Aquí tienes dos enlaces para que veas y oigas cómo funciona el sistema del piano, y cómo funciona mientras tocan sus teclas y pedales:

[¿Cómo funciona un piano de cola? - Parte 1 \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=...)

PULSA
CTRL +

[¿Cómo funciona un piano de cola? - Parte 2 \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=...)

CLIC

Animales al son de la música

La última prueba que tendrá que superar al gato para convencer al rey y a la reina de que el hijo del molinero es digno de casarse con la princesa tiene lugar en el castillo de un malvado ogro, capaz de convertirse en cualquier animal.

1. León:

El gato, tan listo como de costumbre, le desafiará a convertirse primero en un animal salvaje y temible: un león. Escucha la música que acompaña al ogro cuando se transforma en este temible animal.

<https://youtu.be/6ygw2M3Pxr4>

2. Papagayo:

Más tarde, el gato le desafiará a que se convierta en un elegante papagayo. ¿Puedes imaginar cómo sonará la música que le acompaña?

<https://youtu.be/1qgujJqU5qs>

3. Ratón:

La encerrona final consiste en desafiarle a convertirse en un animal realmente pequeño... ¡un ratón! He aquí su música:

<https://youtu.be/BjlvvP7cTw>

¿Te imaginas qué ocurre al final del cuento y cómo logra vencer al ogro?

¡Prepara sal y pimienta!

El cuento concluye cuando el gato, viendo que el ogro ha caído en la trampa y se ha convertido en ratón, se lo come. Llegan el rey y la princesa al castillo del ogro y el gato les hace creer que se trata del castillo propiedad del hijo del molinero, con lo que el rey da el permiso para que se case con la princesa. La moraleja del cuento original de Perrault es la siguiente:

Por agradable que sea la experiencia

de gozar de la rica herencia

que un padre a un hijo le pueda dar,

para un joven no hay mayor riqueza

que disponer de maña y destreza,

y no de los bienes que pueda heredar.

Para acabar, te dejamos otras actividades para hacer tranquilamente en tu casa y que te acercarán al mundo del gato para cuando vengas al teatro. ¡Siempre puedes hacerlas escuchando la música de «El Gato con Botas»!