

*MOZART - ROSSINI
DONIZETTI - VERDI*

EL HUMOR EN LA ÓPERA

**Espectáculo didáctico-musical
para familias y niños**

**Con: CAMERATA LÍRICA DE ESPAÑA
Dirección: Rodolfo Albero**

“CAMERATA LÍRICA DE ESPAÑA”

Está formada por jóvenes cantantes y músicos escogidos en las diferentes comunidades del país, algunos de los cuales están hoy aquí. Todos son profesores superiores en su especialidad que han compartido escenario o trabajado al amparo de grandes estrellas como Alfredo Kraus, Plácido Domingo, Carlo Bergonzi, Helena Obratzova, Victoria de los Angeles, Renata Scotti, Serrill Milnes, Teresa Berganza, Jaime Aragall, Dalmau Gonzalez, Pedro Lavirgen, Miguel Fleta P., Luis Gaeta, Aprile Millo, Carlos Chausson, Suso Mariategui, Edelmiro Arnaltes, García Asensio, Enrique Abargés, Luis Claret, Juan Linares, Kate Hill, Uwe Mund, Thomas Indermüller, Marina Gurkova, Alexander Kandelaki, etc.

Han actuado como solistas, en conciertos, óperas y zarzuelas o colaborado con grandes orquestas, como la Orquesta Nacional de España, Orquesta de RTVE, Orquesta Sinfónica de Madrid, European Young Orchestra, Joven Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Castilla La Mancha, etc., en centros y auditorios de la categoría del Teatro Real de Madrid, Auditorio Nacional, Teatro de la Zarzuela, Teatro Monumental de Madrid, Gran Teatro del Liceo de Barcelona, Palau de la Música de Barcelona, Auditorio de Zaragoza, Culturgest de Lisboa, Stadthalle de Wuppertal (Alemania), Kunstwerkstatt am Hellweg de Bochum (Alemania), Teatro Juárez de México, Sydney Opera House (Australia), Carnegie Hall de Nueva York, Tullihall-Lincoln Center de Nueva York, Hammersjöld Auditorium (Naciones Unidas), Miami (EEUU), Mahoroba Hall Center de Osaka (Japón), etc.

Representaron a España y Castilla-La Mancha en el Festival Internacional Cervantes en todas partes de Guanajuato (Méjico) y han realizado giras por todo el país con las óperas “El Barbero de Sevilla” de Rossini, “Così Fan Tutte” de Mozart, Flauta Mágica de Mozart y “El Humor en la Ópera” didácticos bajo el patrocinio de Ibercaja.

Entre todos sus miembros detentan más de cincuenta grabaciones de discos.

CAMERATA LÍRICA DE ESPAÑA

PRESENTA

EL HUMOR EN LA ÓPERA

¡Hola familia!.

Algunos estaréis aquí de buena gana, -siempre es mejor escuchar algo de música, que quedarse a estudiar en casa-; pero otros, quizá vengáis un poco obligados por los papás que intentan que conozcáis un espectáculo nueva para muchos de vosotros.

-¡Vaya rollo, ópera!, ¡un tío o una tía gordos, dando gritos, en un idioma que no comprendo!.

No os dejéis engañar por los estereotipos o la falta de información.

No solo Pavarotti y Montserrat Caballé, cantan ópera muy bien, estando gorditos.

María Callas y Alfredo Kraus por ejemplo, para muchos la mejor soprano y uno de los mejores tenores de la Historia, eran muy delgados y también cantaban muy bien.

Plácido Domingo, José Carreras, Ainoa Arteta, etc., así como los artistas que escuchareis hoy, tampoco son gordos precisamente. En cuanto al idioma, ya sabemos que es un poco de fastidio, pues la ópera se suele cantar en italiano, francés o alemán, aunque también hay ópera española, pero si no se sabe la lengua, lo mejor es leer el libreto o guión con el argumento de cada acto, para poder seguir el desarrollo de la acción, y ¡ya está!, se comprende perfectamente.

En la ópera podéis escuchar todo tipo de maravillosas melodías, y a la vez asistir a una representación teatral. Muchas de estas melodías forman parte de vuestra vida y ni siquiera sabéis que pertenecen a este género.

Pensad que algo tendrá la ópera, cuando sus incondicionales no han sido precisamente las personas mas tontas, sino todo lo contrario, las mas cultas, sensibles y preparadas de la sociedad a lo largo de la historia.

Intelectuales, aristócratas, presidentes, grandes personalidades y hasta la realeza, han admirado y protegido este género, venerando a los grandes cantantes, (llamados también divos), pugnando por conseguir su amistad.

Afortunadamente en la actualidad, la ópera está al alcance de todo el mundo, (producciones populares, grabaciones, etc.) y solo su conocimiento y la sensibilidad del espectador u oyente, determinan el gusto por la misma.

No veáis la ópera como algo desfasado, probadla primero y después juzgad, de hecho está mas de moda que nunca.

Frente a la era cibernética, adulterada y ligh, que nos toca vivir, los jóvenes se entusiasman de nuevo con la verdad de la ópera. Sin micrófonos ni sintetizadores, sin mesas de mezclas que crean falsos sonidos, los cantantes se muestran ante el espectador tal y como son, sin engaños, solo con voz natural y su técnica.

¿PERO, QUÉ ES LA ÓPERA?

La ópera es la manifestación artística mas completa que existe.

En ella se reúnen y conjugan casi todas las artes y oficios.

En primer lugar la voz humana solista (que es el primero y principal de los instrumentos), y la voz polifónica o coro, así como la actuación teatral necesaria para desarrollar la trama y todo ello acompañado por música orquestal donde se reúnen las familias de instrumentos.

La danza y el ballet acompañan muchas representaciones operísticas y hay que tener en cuenta que gran parte de los libretos argumentales eran desarrollados por los escritores mas prestigiosos de la época.

Además hay que reseñar que el atrezzo y el vestuario, es en ocasiones diseñado por los mejores estilistas del mundo de la moda, y en algunas de las grandes producciones históricas los decorados han sido realizados por genios como Picasso o Dalí.

También la ingeniería tiene su importancia en el invento y diseño de extraños y complicados aparatos escénicos con el fin de lograr los mayores efectos y además las técnicas de iluminación son llevadas a su máxima expresión.

Incluso la construcción de los edificios específicos, grandes teatros clásicos a la italiana o a la francesa, o los modernos auditorios actuales, necesarios para el buen desarrollo de semejante derroche de arte e ingenio, es siempre realizada por los más prestigiosos arquitectos de la época.

Por lo tanto podemos decir que la ópera abarca la música vocal,(solista y coral), la música orquestal, el teatro, el ballet, el diseño, la decoración, la ingeniería, la pintura y la arquitectura.

LA ÓPERA CÓMICA

Hoy, nosotros vamos a intentar ofrecer una visión de la ópera que quizá no conozcáis e incluso pueda sorprenderos; y es que la ópera también puede ser divertida.

Como algunos ya sabréis, existen dos tipos de ópera. La ópera, dramática, con un argumento denso y pasional, personajes claramente inocentes o muy malvados y que suele concluir trágicamente con la muerte de alguno de los protagonistas.

Y la ópera cómica, o buffa, como la denominan los italianos, donde el desarrollo y la conclusión de la misma es jocoso y divertido, con unos personajes pícaros, que gustan de los placeres mundanos y que para conseguir sus propósitos, generalmente a la enamorada de turno, montan toda clase de líos con astutas estratagemas.

Tres claros ejemplos de este tipo de ópera son *Così Fan Tutte*, (*Así Hacen Todas*) de Mozart, estrenada en 1790,

Il Barbiere di Siviglia, (*El Barbero de Sevilla*) de Rossini, estrenada en 1816,

y *L'Elisir d'Amore*, (*El Elisir del Amor*) de Donizetti, estrenada en 1832 de las cuales os presentaremos unos fragmentos.

También *La Traviata* de Verdi, aunque ópera dramática, estrenada en 1853, tendrá su espacio al final de este acto con un pasaje famosísimo. Con ello os habremos dado una visión de cuatro obras representativas de los denominados, junto con Puccini, autor más contemporáneo, genios de la ópera italiana, Mozart, Rossini, Donizetti y Verdi.

“COSÌ FAN TUTTE”

(Así hacen todas) W. A. MOZART

“Così fan tutte” ossia la scuola degli amanti; (“Así obran todas”, osea, La escuela de los amantes), fue la última colaboración de los dos genios de la ópera del siglo XVIII, Mozart como compositor y Da Ponte como libretista.

El libreto creado por Da Ponte es una magistral obra bufa, de carácter ágil, elegante y muy bien estructurada, superior a los libretos de la época.

Respecto a la música, ¡que vamos a decir de Mozart!, considerado para muchos el mayor genio de la historia de la música. En esta ópera que nos sugiere el mundo del rococó en su punto álgido, Mozart hizo que brillara en todo su esplendor esa parte tan importante de su propia personalidad que corresponde a lo que llamamos música galante. Es el terreno ideal para demostrar su especial capacidad para dar calidez a la música y a la exteriorización personal de cada personaje, a través de una vocalidad de belleza extrema y de un lenguaje instrumental de sensibilidad sin equivalente.

El argumento de la ópera es tan actual y moderno como lo fue la propia época rococó. Siguiendo una apuesta de Don Alfonso, un viejo filósofo, dos jóvenes amigos, Ferrando y Guglielmo ponen a prueba a sus amantes, muy seguros de su fidelidad, mediante un intercambio de parejas. Pero ante su incredulidad, van a encontrarse con su propia medicina ya que Fiordiligi y Dorabella haciendo caso de Despina, la criada¿acaso ellos son fieles?, deciden aprovechar la oportunidad y probar el juego del amor.

Los caballeros deben aceptar que la condición humana es la misma y no distingue de sexos. Por eso en la actualidad *Così fan tutte* (Así hacen todas), se convierte en *Così fan tutti* (Así hacen todos).

Los protagonistas aceptan el reto de Amadeus y desgranán las notas endemoniadas y las florituras como si fueran guirnaldas, Don Alfonso y Despina remueven el gallinero, y los gallos y las gallinas aprovechan entre canto y canto, a jugar y probar todo, todo... .

“*Così Fan Tutte*” debe escucharse como un maravilloso concierto para un conjunto de voces y una transparente orquesta llena de deliciosos detalles ornamentales de todo tipo. Sumergirse plenamente en ella es una experiencia que difícilmente puede olvidarse.

SELECCIÓN

FIORDILIGI, DORABELLA, FERRANDO Y GUGLIELMO

FINALE PRIMO – ¡Ah!, che tutta in un momento

¡Ah!, cómo en un momento....

FERRANDO, GUGLIELMO Y DON ALFONSO

TERCETTO – E voi ridete?

¿Y vosotros, de que os reís?

DESPINA

ARIA – Una donna a quindici anni

Una mujer a los quince años

“IL BARBIERE DI SIVIGLIA”

(El Barbero de Sevilla) G. ROSSINI

Es la obra cumbre de Rossini y probablemente la ópera que mas veces se ha representado hasta nuestros días, aunque siempre es un reto para los cantantes, debido a su dificultad técnica.

La extraordinaria calidad de sus melodías y crescendos han trascendido de tal manera, que son reconocidas por todo el público, no en vano el aria de Fígaro quizás sea el momento operístico más conocido por la humanidad. Considerada la obra maestra por excelencia de la ópera buffa, esta obra detenta un carácter totalmente latino y español que nos recuerda el mundo gentil, burlesco, amoroso y lleno de picaresca, que refleja nuestra histórica forma de ser. Algunos han dicho que “El Barbero de Sevilla “ no solo suena sino que también sabe. Sabe a comida mediterránea, a tomillo, romero y orégano, a hierbabuena, aceite de oliva y a buen vino.

La acción se desarrolla en la Sevilla del siglo XVIII. El Conde de Almaviva está enamorado de la joven huérfana Rossina quien corresponde a su amor, pero la bella dama está fuertemente custodiada por su tutor, el viejo avaro Doctor Bartolo, que pretende casarse con ella sobre todo por su elevada dote. El Conde pide a Fígaro, el barbero, que le ayude con sus artes a conseguir a su amada y este le promete que si hay abundante oro y sigue sus instrucciones, pronto estará entre sus brazos.

Para ello le propone disfrazarse de oficial de caballería borracho con “orden de pernosta”, certificado que le da derecho a dormir en casa del viejo, pero no cuenta con que el doctor es tan avaro que tiene una exención del gobierno para las pernostas de militares. El Conde no aguanta mas y se forma el lío.

De nuevo el Conde intenta introducirse en casa de Rossina, pero esta vez disfrazado de seminarista-profesor de música, y aunque es reconocido por el viejo, consigue quedar con Rossina para escapar esa noche.

Cuando Fígaro y el Conde entran por la ventana para rescatar a Rossina, aparece el verdadero profesor de música acompañado de un notario con la intención de casar a la joven con el viejo doctor. Pero el conde soborna al profesor y obliga al notario a celebrar su propia boda con Rossina.

Cuando aparece el doctor Bartolo con la guardia para arrestar a los intrusos, la boda ya se ha celebrado, el Conde se muestra como tal, renunciando a la dote en favor del viejo y éste les da su bendición.

SELECCIÓN

IL CONTE , ROSSINA, DON BARTOLO

FINALE PRIMO – Ehi , di casa

¡Ah!, de la casa

IL CONTE DE ALMAVIVA Y DON BARTOLO

PACE E GIOIA

Paz y bienestar....

L' ELISIR D'AMORE

(El Elixir del amor) G. DONIZETTI

Uno de los grandes bastiones de la ópera mundial, siempre ha sido reclamada por el público y programada en los mejores teatros del mundo. Preferida por el gran tenor Caruso que enfermó de muerte cantándola en escena, también demuestra la picaresca latina y su bellísima música nos aporta perfumes reconocibles.

Escucharemos al mal llamado, doctor Dulcamara, (médico enciclopédico, que de este modo gusta titularse este pícaro charlatán y estafador,) intentando vender su mágico elixir, que no es otra cosa que vino de Burdeos, a los incautos campesinos del pueblo al que acaba de llegar.

El elixir vale para todo, vuelve la piel mas suave, quita las arrugas, el dolor de muelas, de tímpano, de hígado, mueve a los paralíticos, hace sanar apopléjicos, asmáticos, asfícticos, histéricos, diabéticos, escrofulosos y raquíuticos y hasta destruye ratas e insectos. Pero su mejor virtud radica en que, quien lo bebe se convierte en irresistible para el sexo opuesto.

Nemorino, joven campesino ignorante, que está locamente enamorado de Adina, siendo rechazado constantemente por ella, compra el elixir, creyendo a pie juntillas sus mágicos efectos. Envalentonado por los efluvios del vino, y seguro de su éxito, se permite incluso hacerse el indiferente ante su amada. Adina, acostumbrada a que el infeliz le persiga como un perrillo, reacciona con estupor ante el cambio del muchacho. En el fondo le gusta ser pretendida, y promete reforzar sus encantos para que el joven no pueda resistirlos.

Los lugareños se enteran de que el tío de Nemorino ha muerto dejándole heredero de una gran fortuna, aunque este todavía no sabe nada. Sabiéndolo ahora un gran partido, las muchachas colman de atenciones al joven, que atribuye su nuevo éxito a los efectos del "Elixir", en tanto que gozoso con su nueva situación, se deja querer por las muchachas para dar celos a su amada. Dulcamara le confiesa a Adina que ha vendido a Nemorino un elixir de amor, pero ésta dice, y Dulcamara está de acuerdo, que posee un elixir más poderoso; el de su belleza.

Adina consiente en casarse con Nemorino y el pillo Dulcamara hace un negocio redondo con su elixir, que no sólo ha traído amor, sino también suerte y dinero.

SELECCIÓN

DULCAMARA
UDITE , UDITE. O RUSTICI
¡Oír, oír, campesinos!

ADINA Y NEMORINO
DUETTO – ESULTI PUR LA BARBARA
Disfrute pues, la bárbara

DESPEDIDA

Aunque no es una ópera cómica, sino todo lo contrario realmente dramática, *La Traviatta* del gran compositor Giuseppe Verdi, contiene un pasaje muy jocoso, y reconocido, que os queremos interpretar para celebrar vuestra llegada al maravilloso mundo de la ópera.

Os invitamos a que participéis cantando o haciendo palmas.

¡Hasta siempre chicos!, esperamos encontraros algún día en cualquier teatro del mundo.

ARTISTAS Y PÚBLICO
BRINDISI DE LA TRAVIATA – LIBIAMO
Bebamos

LOS ARTISTAS

SOPRANO: GRACIELLA ARMENDARIZ

Fiordiligi, y Despina (Così Fan Tutte)
Adina (L'Elisir d'Amore)

MEZZOSOPRANO: PILAR BELAVAL

Dorabella (Così Fan Tutte)
Rossina (Il Barbiere di Siviglia)

TENOR: RODOLFO ALBERO

Ferrando (Così Fan Tutte)
Il Conte de Almaviva (Il Barbiere di Siviglia)
Nemorino (L'Elisir d'Amore)

BAJO-BARÍTONO: IVÁN RUIZ

Guglielmo (Così Fan Tutte)
Doctor Bartolo (Il Barbiere di Siviglia)
Dulcamara (L'Elisir d'Amore)

ACTOR: ÁLVARO MAYO

PIANO: MIGUEL ÁNGEL ARQUED

CUESTIONARIO PEDAGÓGICO

(Al finalizar la representación, si se estima oportuno por parte de los educadores, se efectuará un pequeño coloquio sobre la representación.)

- 1.** ¿Qué es la ópera?
- 2.** ¿En qué idiomas se canta la ópera principalmente?
- 3.** Dime algunas de las especialidades artísticas que abarca la ópera.
- 4.** Enumera los dos tipos principales de ópera por su carácter.
- 5.** ¿Cómo se denomina en italiano a la ópera cómica?
- 6.** Pon tres ejemplos de ópera cómica.
- 7.** Cita por lo menos tres compositores de ópera que conozcas.
- 8.** ¿Qué corriente artística imperaba en la época donde se desarrolla la ópera “Così Fan Tutte”.
- 9.** ¿Qué ópera de Rossini tiene un argumento que se desarrolla en España?.
- 10.** Sabrías decir ¿qué líquido es realmente el llamado “Elixir del amor”?.
- 11.** Comenta qué es lo que mas te ha gustado de la ópera cómica