

El sueño de una noche de verano

Concierto familiar de Navidad

GUÍA DIDÁCTICA

Fernando Palacios

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Preludio	3
Guía didáctica	3
Ficha del espectáculo	4
El sueño de una noche de verano	
Generalidades	5
Espectáculo	5

CONTENIDOS

El compositor y la música	
Felix Mendelssohn	6
La música	7
El cuento musical	8
El escritor y la obra	
William Shakespeare	10
El sueño de una noche de verano	11
Los personajes y sus ilustraciones	12
Los intérpretes	
Nacho de Paz y Mónica Carretero	13
Orquesta Sinfónica de Madrid y Coro "Intermezzo"	14
Cristina Teijeiro, Beatriz Oleaga y Fernando Palacios	15

ACTIVIDADES

El oído atento	
<i>Canción con coro</i>	16
<i>Obertura</i>	17
<i>Scherzo y Marcha Nupcial</i>	18
La orquesta sinfónica	19
La lengua suelta	
Palabras mágicas	20
La noche de San Juan	21
Escribid un cuento	22
El que canta... y baila	
<i>Fiesta</i> , de Serrat	23
<i>Saltarello</i>	24
Pintor, que pintas con amor	25
ANEXO I Scherzo de "El sueño de una..." (partitura)	26
ANEXO II El sueño de una noche de verano. Cuento musical..	27
ANEXO III Ilustraciones de Mónica Carretero	34

INTRODUCCIÓN

Preludio

La música de este concierto, que compuso hace casi 3 siglos **Mendelssohn** (un adolescente genial), nos transporta a la noche en que se reúnen las hadas. ¿Lugar y hora de la cita? El roble más antiguo del bosque, a medianoche. Todo puede ir bien si no aparece un duende travieso que vuelva las cosas del revés. Esta famosa obra de teatro, salida de la pluma incomparable de **Shakespeare**, está repleta de fantasías que parecen sueños (o pesadillas).

Guía didáctica

Esta guía didáctica se ha pensado como un instrumento que posibilite la preparación de los niños para la función, de acuerdo con su edad. Quiere ser una introducción o preparación para aquello que los niños esperan ver sobre el escenario, para el disfrute y comprensión del espectáculo. Por tanto, pretende ser un apoyo para el trabajo previo y posterior a la asistencia al espectáculo *El sueño de una noche de verano*. Cada docente conoce el nivel y posibilidades de su grupo de alumnos, por lo que podrá seleccionar y adaptar los contenidos de la guía a sus necesidades concretas.

Se ha estructurado en tres bloques de la siguiente manera: un prelude informativo general sobre el espectáculo; un bloque de contenidos, con información sobre música, obras, intérpretes e ilustradora; y un apartado de actividades dirigido a los alumnos (coordinados por el profesor).

(Para la confección de esta guía se han tomado algunas referencias de la guía: "Del sueño a la pesadilla", de Pablo Ramos y Ana Hernández, del programa "Música en acción" del Gobierno de Navarra, 2004-05)

Otras guías didácticas sobre el tema

https://programasdidacticos.ibercaja.es/documentos_web/documentos/Enamoradoss.pdf

<http://rz100.blogspot.com.es/2014/06/sueno-de-una-noche-de-verano-de-felix.html>

<http://www.educa2.madrid.org/web/dpto-eartisticascrif/ortve/-/visor/el-sueno-de-una-noche-de-verano-obertura-f-mendelssohn>

Ficha del espectáculo

Título	<i>El sueño de una noche de verano</i>
Música	Felix Mendelssohn
Cuento	Basado en la obra de Shakespeare del mismo título
Género	Espectáculo de música en vivo con proyecciones
Director musical	Nacho de Paz
Guionista y narrador	Fernando Palacios
Diseño de dibujos y proyecciones	Mónica Carretero
Intérpretes	Cristina Teijeiro y Beatriz Oleaga
Director del coro	Andrés Máspero
Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real	
Público preferente	Todos los públicos
Lugar	Teatro Real. Sala principal
Funciones familiares	27, 29, 30 dic. (2016), 2 y 3 de ene. (2017)
Horario	12.00 horas

En conmemoración de los 450 años del nacimiento de William Shakespeare

El sueño de una noche de verano

Generalidades

No es fácil realizar una representación completa con música y teatro de *El sueño de una noche de verano*, de Shakespeare-Mendelssohn, porque se precisa unir en un solo espectáculo una obra de teatro compleja, con toda su tramoya y servicio técnico, y un concierto de música sinfónica con coro y solistas. Normalmente se hace una cosa u otra, porque son extraordinariamente complejas. Y es una pena, porque las dos obras maestras unidas multiplican su impacto.

En este cuento musical hemos querido unir varias artes, como quisieron sus autores, pero en este caso serán el cuento (en formato narrado y brevísimo), la música (el original casi completo, con su coro y solistas) e ilustraciones (estreno mundial de las proyecciones que se harán sobre los dibujos de Mónica Carretero). Si a esto le sumamos la participación del público familiar (que siempre nos sorprende), esperamos conseguir los momentos hechiceros que pide la obra a gritos.

Espectáculo

Lo que hizo Mendelssohn con la obra de Shakespeare fue mucho más que inventar una música incidental para acompañar la representación. Todos sus números son tan originales e impactantes que pasaron inmediatamente a interpretarse de manera autónoma en las salas de conciertos.

Convertir esa música en un cuento musical ha tenido un proceso de trabajo inverso al que siguió Mendelssohn: le hemos devuelto a la música de concierto el cuento de Shakespeare que le fue sustraído. A veces nos ajustamos estrictamente a los dos originales (texto y música), otras sacamos a flote juegos y poemas que, ocultos en la música, parece que nos estuvieran llamando. Ha sido un proceso lógico y de fino bistorí. De este modo, relato y música nos cuentan algunas de las historias ideadas por el dramaturgo.

A su vez, siguiendo el hilo del cuento, Mónica Carretero ha diseñado los personajes principales y ha pintado los lugares y ambientes de la historia para que se vayan proyectando mientras escuchamos. Así, se intercambian tres artes en este espectáculo: música, cuento y plástica, justo los componentes que niños y mayores necesitamos para despertar nuestra fantasía y disfrutar de una propuesta artística integradora.

CONTENIDOS

El compositor y la música

Felix Mendelssohn

(Hamburgo, 1809 – Leipzig, 1847)

Fue un compositor clásico-romántico que, como muchos artistas de su época, murió muy joven. Se le considera “el último clásico” (o sea, del mundo del clasicismo: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert...), pero con un aliento romántico similar a sus compañeros de generación (Chopin, Schumann, Berlioz, Liszt).

Fue hijo de un judío aperturista y millonario (después se hizo protestante), además de ser un “niño prodigio” recibió una educación exquisita: escribía, pintaba, tocaba, viajaba, hablaba idiomas, conversaba con los intelectuales de su época... La suma de todos sus conocimientos y habilidades artísticas lo convirtieron en un músico indispensable y famoso, aunque en algunos sectores fue despreciado por envidias (algunos

comentarios que vertieron sobre él nos hacen enrojecer de vergüenza: “dulce y tintineante, pero sin profundidad”, “retrógrado conservador” y “cantarín, facilón, diplomático y falsario”). Sin embargo, nos sumamos a quienes opinan que es “el Mozart del Romanticismo” o “el más fresco, vigoroso, noble y elegante” de toda su época.

Ejerció de profesor, director de orquesta, musicólogo (recuperó e impulsó parte de la obra de Bach) y compositor. Escribió sinfonías, oberturas, conciertos, oratorios, música de cámara, de piano y canciones. No escribió óperas. Su música ha sido imitada hasta la saciedad en salones, salas de conciertos, escenarios de ópera. Lo que nadie ha podido imitar es su perfección haciendo las cosas.

Su hermana Fanny, a la que adoraba, era tan dotada como él, pero no le permitieron desarrollar una carrera musical como la de su hermano por razones sociales de la época. En una carta fechada en 1820, el padre de Fanny aconseja así a su hija: “Quizás la música llegue a ser la profesión de tu hermano, mientras para ti debe ser un ornato y nunca una línea básica y fundamental de tu existencia”.

La música

La música de Mendelssohn acostumbra a ser arrebatadora y perfeccionista. Muchas de sus hermosas melodías se han convertido en “hits”, pasando al catálogo del patrimonio de la humanidad. No sólo fue el mejor director de orquesta de su tiempo, sino que la orquestación de sus obras es tan extraordinaria, clara y sabia, que se sigue estudiando como una referencia absoluta. A los 17 años compuso la obertura para la comedia **El sueño de una noche de verano**, que posteriormente amplió y perfeccionó. Sus números fundamentales son: *Obertura. 1 Scherzo. 2 Marcha de las hadas. 3 Canción con coro. 5 Intermezzo. 7 Nocturno. 8 Marcha nupcial. 11 Danza de los payasos. 13 Final*

Orquesta de jóvenes
Ballet

<https://www.youtube.com/watch?v=ZcWrPr8vHU8>

<https://www.youtube.com/watch?v=8yfc05m5k-Y>

<https://www.youtube.com/watch?v=s3APvyV9q2Q>

Orquesta

<https://www.youtube.com/watch?v=njdTB6HxTj8>

Partitura

<http://petruccimusiclibrary.com/files/imglnks/usimg/7/72/IMSLP225827-SIBLEY1802.17144.082b-39087011212430score.pdf>

Fruto de sus viajes por Europa, compuso las *Sinfonías* 3ª y 4ª. Las dos ocupan un puesto de honor en las salas de conciertos de todo el mundo. De su **Sinfonía nº 4 “Italiana”** dijo su autor: “Debo mi sinfonía a algo que no es eminentemente musical, o sea, las ruinas, la pintura, la serenidad de la naturaleza, las ciudades...”. Hay quien ha relacionado cada movimiento con situaciones vividas por Mendelssohn en Italia: fiesta de carnaval (1º mov.), procesión de peregrinos napolitanos (2º mov.), elegancia de los palacios romanos (3º mov.), y baile popular (4º mov.)

El 4º movimiento (que escucharemos en este cuento) se titula **Saltarello** y tiene el ritmo de la tarantela napolitana.

https://www.youtube.com/watch?v=HX_jF1_Tgc

<https://www.youtube.com/watch?v=mj30-aklx6M>

Partitura

http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/e/e5/IMSLP104229-PMLP18979-Mendelssohn_op.090_Sinfonie_Nr.4_4.Saltarello_Presto_MGA_fs.pdf

Otras obras de Mendelssohn que no os debéis perder:

Sinfonía 3ª	https://www.youtube.com/watch?v=RjUCanzk33o&t=1056s https://www.youtube.com/watch?v=gG0MH7BfI5k
Obertura "Las Hébridas"	https://www.youtube.com/watch?v=5lu-pgSn13w https://www.youtube.com/watch?v=Yb5Kool9tbM
Cto. violín y orquesta	https://www.youtube.com/watch?v=olDbg_wsuo&t=151s https://www.youtube.com/watch?v=zGUUdH7XgHA&t=106s
Octeto	https://www.youtube.com/watch?v=pY_gbooPwoc
Trío nº 1	https://www.youtube.com/watch?v=P949STN2PVE
Cuarteto nº 1	https://www.youtube.com/watch?v=-vxSkxGVM2s
Romanzas sin palabras	https://www.youtube.com/watch?v=efm-q420ScU https://www.youtube.com/watch?v=p08SjzJMnPs

El cuento musical

Mendelssohn intentó extraer parte de la sustancia de la comedia de Shakespeare y la traspasó al lenguaje musical. De este modo, ese mundo onírico y fantasmal de la obra quedó más que nunca potenciado, incluso elevado a la categoría de "obra total". Mi labor ha sido hacer una nueva extracción: de la música de Mendelssohn y de los textos de Shakespeare he elaborado un cuento en el que se juega con el movimiento y expresión de la música, con las situaciones dramáticas y cómicas de la escena y con el significado y ritmo de los textos de la comedia.

Sinopsis

Son las doce de la noche de San Juan, justo el momento en que se celebra un congreso de hadas. Robín, el duende travieso, reconoce el terreno de la celebración y da el visto bueno. Algunos de los temas importantes que se tratan en el congreso son: las últimas novedades en palabras mágicas, técnicas modernas de varitas mágicas, el último grito en movimientos para encantamientos y tácticas de despegue. Cuando ya avanzado el congreso, bosteza Titania, la reina de las hadas, esa es la señal para que todas las congresistas se acuesten.

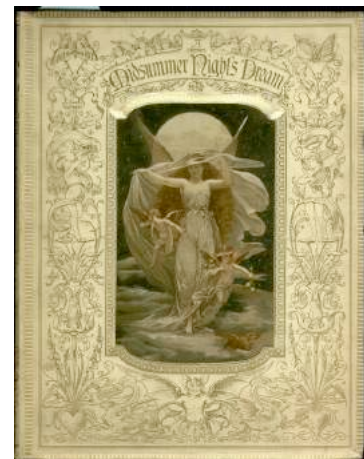

Pero Robín, que no puede parar quieto, comienza a hacer de las suyas: a una pareja de novios (Hermia y Lisandro) que pasea por el bosque los separa y confunde. Ella lo busca, lo busca... y, cansada se queda dormida. Sus sueños son asaltados por una pavorosa pesadilla: una trompetería anuncia la llega de un cortejo de druidas, hechiceros y murciélagos. Organizan una hoguera y realizan danzas de brujería. Chispas, truenos, contorsiones (es el momento en que suena el *Saltarello* de la *Sinfonía n° 4*). Afortunadamente, estamos nosotros para despertar a Hermia y eliminarle los encantamientos de Robín. Los amantes se reúnen y suena la famosa *Marcha nupcial*.

Llegan las primeras claridades del amanecer, es momento de que vuelva cada mochuelo a su olivo. Tal y como empezó nuestra historia, concluirá pacíficamente, se acabará el concierto, nos iremos a nuestras casas y nos preguntaremos: ¿ha sido ciertamente un sueño, o realmente ha sucedido?

Escenas del cuento musical

1. Presentación
2. Congreso de hadas
3. Últimas novedades
4. La reina bosteza
5. La soledad de Hermia
6. Pesadilla
7. Cada oveja con su pareja
8. ¿Era un sueño?

Selección musical

El sueño de una noche de verano, Op. 21: Obertura

El sueño de una noche de verano, Op. 61

- Nº 1 *Scherzo*
- Nº 2 *Marcha de las hadas*
- Nº 3 *Canción con coro*
- Nº 5 *Intermedio (frag.)*
- Nº 7 *Nocturno (frag.)*
- Nº 9 *Marcha nupcial*
- Nº 10 *Prólogo y Marcha Fúnebre*
- Nº 13 *Finale*

Sinfonía n° 4 "Italiana". 4º mov. "Saltarello"

He pasado a YouTube una grabación de estudio de los conciertos didácticos realizados en el Auditorio Baluarte de Pamplona, dentro del proyecto "Música en acción", bajo el título **Del sueño a la pesadilla**. Si exceptuamos la parte central (la pesadilla), donde se interpreta otra obra de Mendelssohn ("La noche de Walpurgis"), el resto es prácticamente igual.

<https://www.youtube.com/watch?v=-4-fcvqX8CA&list=PL7118A4A6CC3793D7&t=1896s&index=50>

El escritor y la obra

William Shakespeare

(Stratford - 1564, 1616)

Parece mentira que se sepa tan poco de la vida del más grande escritor de lengua inglesa, hasta el punto de que existen expertos que ponen en duda la autoría de algunas de sus obras. Al no disponer de ningún texto manuscrito suyo, su biografía se basa en datos dispersos y en relatos de otros autores. Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que comandaba una compañía de teatro para la que escribía las obras y que él mismo era actor. Era lo que conocemos hoy como un “hombre de teatro”.

En la actualidad, los libros de sus obras son indispensable en cualquier casa y sus personajes son símbolos sobre los que se han escrito ríos de tinta. Sus obras se dividen en comedias (16), tragedias (10), dramas históricos (10) y sonetos (154); en ellas trata los grandes temas de la humanidad: la duda (*Hamlet*), los celos (*Otelo*), el poder (*Macbeth*), el amor (*Romeo y Julieta*), la venganza (*El Mercader de Venecia*). El público nos identificamos con los personajes y vivimos sus pasiones

(Añado un pequeño chascarrillo: este verano asistí a una función de “Hamlet” en el Festival de Almagro, repleta de jóvenes: no se movieron durante las 2:30 horas que duró, con un calor sofocante y sin intermedio. Es obvio que es un autor que habla a todos los públicos, a los más preparados y los más despreocupados)

Escribía en hojas sueltas y los actores se aprendían sus papeles directamente de los originales, sin copias, por eso no quedan manuscritos. Como cada día cambiaba la obra, se necesitaba bastante repertorio. Si la obra no gustaba, ya no se hacía más, y si era un triunfo se representaba medio mes.

Las comedias y tragedias de Shakespeare batan todos los records posibles: son las más traducidas, estudiadas y representadas en el mundo entero. Desde el nacimiento del cine, son cientos las películas sobre sus obras (solo “Hamlet” ha sido llevada 61 veces a la pantalla y se han realizado 21 series de televisión... por ahora), incluso sobre su vida (*Shakespeare in love*). Hasta existen clubs ingleses donde sus miembros hablan entre ellos solamente con textos de Shakespeare que se saben de memoria.

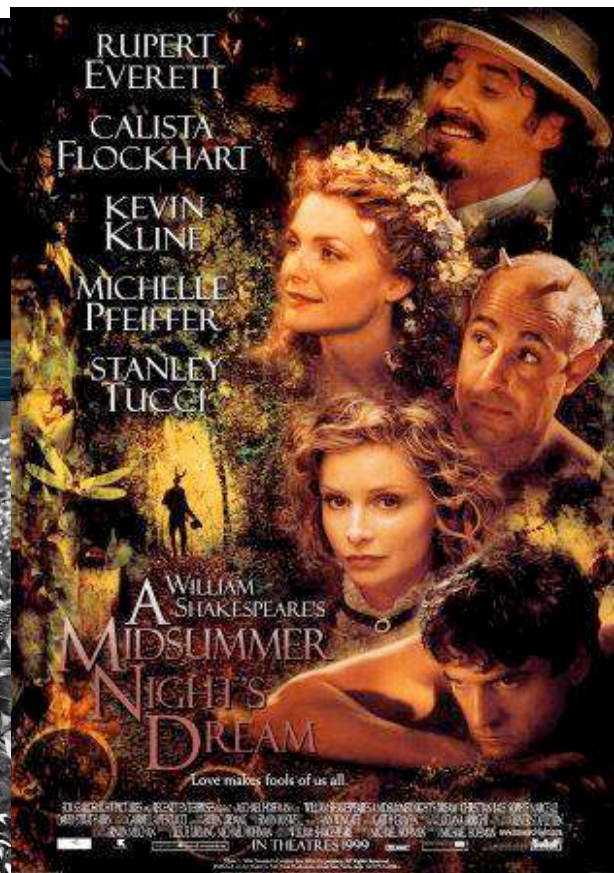
Hay frases (“ser o no ser...”, “mi reino por un caballo...”, “tú también, Bruto, hijo mío...”) y escenas (el balcón de *Julieta*, el asno de *El sueño de una noche de verano*, la calavera de *Hamlet*) que nos asaltan por todos lados. Y es que Shakespeare es un autor de lo más moderno.

El sueño de una noche de verano

Esta comedia es uno de los grandes clásicos del teatro (1595). Se desarrolla en Atenas y tiene cinco actos.

Basándose en libros y leyendas antiguas, como solía hacer, Shakespeare enlaza varias historias que se producen simultáneamente sobre un fondo nocturno de hadas y duendes. El mundo clásico de amores y desamores (dos parejas: Hermia, Demetrio, Helena y Lisandro), se funde con el popular y humorístico (una compañía de cómicos artesanos que ensaya una función teatral) y el mágico de duendes y hadas (Titania, Oberón y Puck). Y todo se desarrolla con una agilidad y ligereza extraordinarias hasta llegar a un final feliz. Por supuesto, no puede faltar el enredo, las supersticiones, las situaciones absurdas, las escenas de amor... todo envuelto en un ambiente mágico y colorista que pareciera salido de un cuadro surrealista de El Bosco. Podríamos decir que, en una noche de ensueño, pasa el mundo entero pasa por la escena en tiempo real.

Tanta importancia tiene esta comedia, que ha sido servida en formato de música sinfónica (F. Mendelssohn), ópera (B. Britten), y en innumerables ballets, obras pictóricas y cinematográficas (I. Bergman, W. Allen...)

Los personajes y las ilustraciones

En nuestro cuento musical hemos suprimido muchos de los personajes de la obra original de Shakespeare. Pero, eso sí, los que presentamos son los sustanciales de la obra. La gran artista **Mónica Carretero** ha realizado un cuaderno de ilustraciones para proyectarlo en nuestro concierto. En él aparecen los personajes principales, los escenarios donde se desarrolla la acción, y las escenas fundamentales del cuento (ver ANEXO III)

Robin (también conocido como Puck). Es el duendecillo travieso que todo lo revuelve.

Titania. Su majestad “La reina de las hadas”

Las hadas. Han llegado a su congreso anual y comentan sus nuevas adquisiciones

Hermia. Busca a su novio, Lisandro, pero, como no lo encuentra se queda dormida en el bosque y tiene pesadillas.

Lisandro. Solo aparece al final para reunirse con Hermia

Druidas y magos. Aparecen en la pesadilla de Hermia. Se esfuman cuando se despierta

Los intérpretes y creadores

Nacho de Paz (director musical)

Nacho de Paz estudió Piano, Composición y doctorado en Historia del Arte y Musicología, licenciándose en Barcelona con las máximas calificaciones. Posteriormente se especializó en composición con José Luis de Delás y dirección de orquesta con Arturo Tamayo y Pierre Boulez. Becado por el Gobierno Alemán y el Ensemble Modern en 2006, realizó un Master en Música Contemporánea en la Universidad de Frankfurt. Ha sido galardonado con los Premios Internacionales de Composición Joan Guinjoan (2002), Luigi Russolo (2003) y SGAE de electroacústica (2004). Es invitado regularmente a los ciclos y festivales de música contemporánea más reconocidos. Ha trabajado con la Orquesta y Coro Nacionales de España y la mayoría de las orquestas españolas, Orquesta del Teatro Nacional Sao Carlos de Lisboa, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Netherlands Radio Symphony Orchestra, Ensemble Modern (Frankfurt) y el coro Accentus (París) entre otras agrupaciones. Ha grabado para sellos y televisiones como ZDF, ARTE, Hessischer Rundfunk, ORF-1, TVE, Timpani Records, Claves o Col Legno entre otros.

<http://nachodepaznoticias.blogspot.com.es>

Mónica Carretero (ilustradora)

Mónica Carretero nació en Madrid, pero ahora vive feliz en Segovia. Es autodidacta y antes de dedicarse profesionalmente a dibujar y a escribir cuentos trabajó realizando pintura decorativa, como diseñadora gráfica y haciendo deliciosas tartas en el salón de té que tuvo. Su cabeza es como el camarote de los Hermanos Marx, llena de personajes deseando contar su historia. Se divierte mucho dibujando e inventando historias. Asegura que esta profesión le da la vida. Una gran pasión que se refleja indudablemente en sus ilustraciones, pues están llenas de color y personajes originales que transmiten alegría, vitalidad, disfrute... Ha ilustrado decenas de libros infantiles y además muchos trabajos fuera del mundo editorial: decoración, producto, textil, juegos.... Trabaja tanto en España como en Inglaterra, China, Macedonia, Corea, Líbano, Francia, Australia, Méjico, EEUU... Desde 2011 su trabajo ha sido reconocido en varias ocasiones con diversos premios en la London Book Fair, los Latino Book Awards en EEUU y la BookExpo América de Nueva York.

<http://monicarretero.blogspot.com.es>

Orquesta Sinfónica de Madrid (titular del Teatro Real)

La Orquesta fue fundada en 1903 por la mayoría de los componentes de la Sociedad de Conciertos y se presentó en el Teatro Real de Madrid el 7 de febrero de 1904, dirigida por Alonso Cordelás. En 1905 se inició una fecunda colaboración con Enrique Fernández Arbós en las que también ocuparon el podio figuras de la talla de Richard Strauss e Ígor Stravinski. Bajo la dirección de Arbós se definieron los objetivos

básicos: renovación del repertorio, apoyo a la música y los músicos españoles y creación de nuevos públicos. Cien años después esos tres criterios siguen siendo fundamentales para la Orquesta Sinfónica de Madrid. Tras la muerte de Arbós, la titularidad de la Orquesta fue ocupada por directores españoles como Conrado del Campo, José María Franco, Enrique Jordá y Vicente Spiteri. En 1981, tras un acuerdo con el Ministerio de Cultura, pasó a ser la orquesta estable de todos los espectáculos del Teatro de la Zarzuela. En 1993 la Orquesta recibió el Premio a la creación musical de la Comunidad de Madrid. Desde 1997 la Orquesta Sinfónica de Madrid atiende las necesidades musicales de los espectáculos del Teatro Real.

<http://www.osm.es>

Coro Intermezzo (titular del Teatro Real)

Intermezzo es una empresa pionera en la creación y gestión de coros 'a la carta'. Con un mayor número de cantantes que colaboran con nosotros, desde 2010 gestionamos el Coro Titular del Teatro Real, además de trabajar en la mayoría de teatros, festivales y temporadas nacionales, realizar giras por Europa o reforzar incluso a coros en teatros franceses. En 2011 obtuvimos el Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001.

Estamos comprometidos con la mejora de la cultura y la música de calidad. Pero además, con nuestro alrededor. Queremos enfatizar, mediante nuestro programa de Responsabilidad Social Corporativa, valores como la solidaridad, la defensa del medio ambiente, o la enseñanza de la música a colectivos desfavorecidos, entre otros.

"Somos artistas y de un artista respetado nacerá la mejor y más hermosa obra de arte: La felicidad, y nosotros trataremos de compartirla con todos nuestros amigos."

http://www.intermezzo-promusic.com/public_home/ctrl_home.php?lang=es

Cristina Teijeiro (soprano)

La soprano madrileña vuelve al Teatro Real tras su debut en junio en el rol de voz solista en la orquesta en la ópera *Moses und Aron* de Schönberg, definido por la crítica como “el acontecimiento cultural” de la temporada. Su versatilidad le ha llevado a interpretar papeles que van desde la Dido de *Dido & Aeneas* de Purcell hasta Sandmann en *Hänsel und Gretel* de Humperdinck. Cristina tiene además una especial vinculación con la música antigua y colabora con algunos de sus grupos más prestigiosos, como “Los Afectos Diversos”, con quien ha registrado su primer disco: “Si no os hubiera mirado”. En su segundo trabajo discográfico, dará voz a las Arpas Sonoras. Colabora con el Coro Nacional de España y el Coro RTVE. Es

licenciada en Ciencias Físicas y MSc en Fotónica por la Universidad de Manchester y actualmente finaliza sus estudios de canto con Pilar Pérez-Iñigo e Irene Alfigeme.

Beatriz Oleaga (mezzosoprano)

Nacida en Madrid, obtiene el Título Superior de Música en la Escuela Superior de Canto de Madrid con Pilar Pérez-Iñigo. Ha sido premiada en el Concurso Círculo Bach y seleccionada por Jordi Savall para su Academia. Es licenciada en Economía por la UCM. Actualmente compagina una intensa actividad profesional con un Curso de Perfeccionamiento en la Esc. Sup. Mús. Reina Sofía en la cátedra de Ryland Davies. Ha cantado como solista con la Orquesta Sinfónica de Madrid, Capilla Real de Madrid, Ensemble Drama, Iuventas, Sinfonietta de la ESMRS, La Spagna y Dresdner Barockorchester. Ha participado en grabaciones para la SGAE y los sellos discográficos Enchiriadis y

Alia Vox. Recientemente, ha cantado un papel solista en la ópera *Moses und Aron* de Schönberg en el Teatro Real de Madrid, donde ya participó el año pasado en la producción “Nos hacemos un retrato” de “Todos a la Gayarre”.

Fernando Palacios (guionista y narrador)

Desde la cuna sentí el desafío de la escena. De cantar los éxitos de la radio escalé hasta el gregoriano y el swing. Me gané la vida con la guitarra antes de pasar al piano de bar y la trompetilla de plástico, a la que conseguí domar, y elevé el silbido y la juguetería a la categoría de concierto. Me tocó ser pionero en la incorporación de músicas inhabituales a la escuela, y llevo varias décadas dedicado a crear mi música y difundir la de otros a través de la radio, la televisión y en vivo. He comprobado que mi público favorito es el más

implacable y menos cínico: niños y jóvenes. Trabajo en sitios que me gustan (RNE, Teatro Real, Auditorio Nacional, Fundación March, Teatros del Canal, Escuela Arcos) y últimamente he desempolvado un guitarrillo antiguo con el que amenizo veladas y clases.

<http://fernandopalacios.es>

ACTIVIDADES

El oído atento

Canción con coro

Cuando Titania se retira a descansar (ver en ANEXO 2, "2 La reina bosteza"), el coro y las dos hadas cantan una canción. Aquí tenéis el texto original y una libre y sintetizada traducción.

HADA 1ª

*You spotted snakes with double tongue,
Thorny hedgehogs be not seen;
Newts and blindworms do no wrong;
Come not near our Fairy Queen.
Hence away.*

HADA 1ª

Bífidas sierpes manchadas
y erizos, no os dejéis ver.
Culebras y salamandras
a la reina no dañéis.

CORO

*Philomel with melody,
Sing in our sweet lullaby;
Lulla, lulla, lullaby, lulla, lulla, lullaby.
Never harm
Nor spell nor charm
Come our lovely lady nigh.
So goodnight, with lullaby.*

CORO

Los trinos del ruiseñor
arrullen su sueño en paz,
na nananá nananá...
y no le turben encantos,
magias, hechizos ni mal.

HADA 2ª

*Weaving spiders, come not here;
Hence, you long-legged spinners, hence;
Beetles black, approach not near;
Worm nor snail do no offence.
Hence away.*

HADA 2ª

Las arañas tejedoras
ténganse lejos de aquí,
Y el oscuro escarabajo
Y el empolvado reptil.

CORO

Philomel with melody...

CORO

Los trinos del ruiseñor... (repite)

HADA 1ª

*Hence, away. Now all is well.
One aloof stand sentinel.*

HADA 1ª

Partamos. Que a nuestro dueño
una sola vele el sueño

👉 Escuchad cualquiera de las versiones que te proponemos a continuación e intenta descifrar y tararear los textos (en formato "rap" también se puede)

https://www.youtube.com/watch?v=5NiLS4_IDyQ
<https://www.youtube.com/watch?v=sXKGfAvWeUw>
<https://www.youtube.com/watch?v=UWhvpXS5zrc>
<https://www.youtube.com/watch?v=GAFile7H4FU>

Las voces del coro y de las dos hadas son los dos tipos más comunes de voces líricas femeninas: sopranos y mezzosopranos. Las tesituras son, más o menos, las siguientes.

☛ Escuchad estos dúos e intentad distinguir las dos voces

Norma (Bellini)
Lakmé (Delibes)

<https://www.youtube.com/watch?v=kGKcc6HiNw>

Nana (Reger)

https://www.youtube.com/watch?v=Vf42IP__ipw

Hoffmann (Offenbach)

<https://www.youtube.com/watch?v=Jo3WGf2Kmro>
<https://www.youtube.com/watch?v=Hdc2zNgJlpY>

Obertura

Con 17 años, Mendelssohn compuso esta larga *Obertura*. En ella encontraremos algunos de los momentos más destacados de toda su música.

☛ Comienza con unos acordes mágicos, le sigue la aparición de las hadas con un movimiento rápido en los violines.

Más tarde explota con la entrada de la comitiva.

Seguid escuchando hasta que aparezca el rebuzno del asno.

Aquí tenéis varias versiones

Orquesta

<https://www.youtube.com/watch?v=SUDvZaMI4RU>

Con animación

<https://www.youtube.com/watch?v=0QQnsbAVW8I>

☛ En esta versión hay comentarios escritos de lo que va pasando en la música.

<https://www.youtube.com/watch?v=unTJAEgaNLw>

☛ La finalidad de los acordes mágicos es envolvernos con su misterio y servir de *Érase una vez...* Otro compositor posterior, Rimsky-Korsakov, los utilizó en su famosa obra *Sherezade*. Localizad estos acordes misteriosos en una grabación de la obra.

Scherzo

La palabra italiana "scherzo" significa broma. Beethoven fue el primero que incorporó los "scherzos" a sus sinfonías en sustitución de los minuets del clasicismo. Lo típico de los scherzos es la velocidad, el jugueteo melódico y el gracejo de los diálogos. Mendelssohn siguió esta estela y compuso algunos de los mejores de la historia. Los suyos son ligeros, luminosos y vertiginosos.

Observemos esta magnífica pieza en varias versiones.

Orquesta (Gergiev)	https://www.youtube.com/watch?v=hHTV3GFyHfM
Orquesta (Bobby McFerrin)	https://www.youtube.com/watch?v=gN1FAX9A8ps
Piano (Yuja Wang)	https://www.youtube.com/watch?v=S99PZHfK39k
Piano 4 manos	https://www.youtube.com/watch?v=wrVh0ly9ALU
Dos flautas	https://www.youtube.com/watch?v=hxjMKNCvbEE
Orquesta de flautas	https://www.youtube.com/watch?v=kUFleE9_m58
Trío de viento	https://www.youtube.com/watch?v=bPNRQMActaY
Quinteto de viento	https://www.youtube.com/watch?v=qft-6awkk2E
Acordeón	https://www.youtube.com/watch?v=PywU_sb1HFo
Guitarra	https://www.youtube.com/watch?v=TnEyxZbWqHg
Sintetizador	https://www.youtube.com/watch?v=xCFL67ML3BY
Animación	https://www.youtube.com/watch?v=84qItksFGaQ

- ☛ Comparad las versiones y buscad las diferencias: velocidad, calidad del sonido, dificultad, tipo de instrumentos...
- ☛ Elegid vuestra versión preferida y defended vuestras razones.
- ☛ Seguid unos compases de la partitura (ANEXO 1, versión de 2 flautas) para observar cómo se adecúa lo que suena a la escritura musical.

Marcha Nupcial

La pieza más famosa de toda la música que compuso Mendelssohn para *El sueño de una noche de verano* es, sin duda, la *Marcha Nupcial*. Con el paso del tiempo se ha convertido en el emblema sonoro de las bodas.

- ☛ Es el momento de pararse a escuchar con atención esta pieza y observar sus distintas partes (momentos que repite, momentos nuevos...)

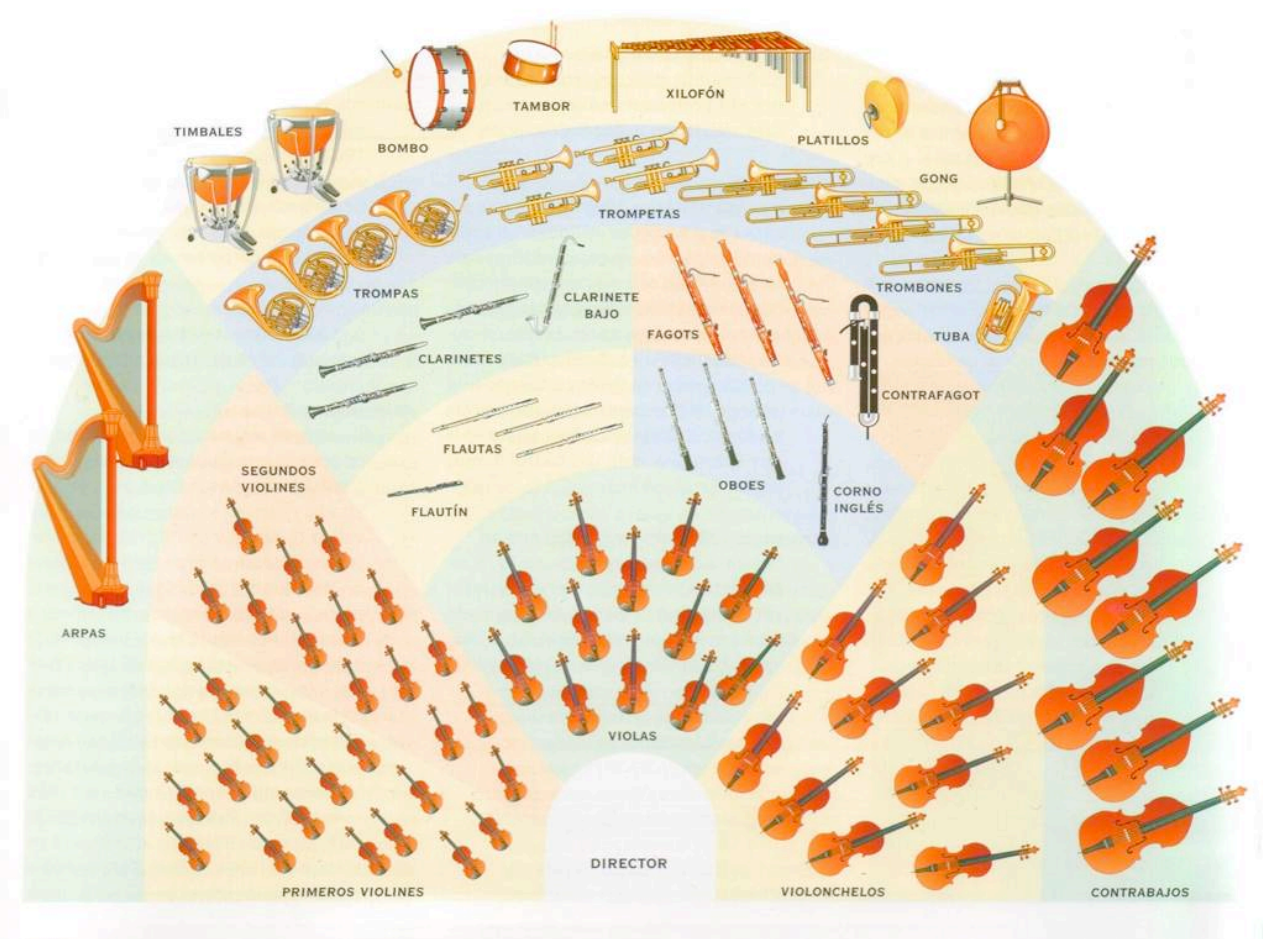
Orquesta	https://www.youtube.com/watch?v=0Oo4z37OUEI
Órgano	https://www.youtube.com/watch?v=p5j54TevpQc
Piano 4 manos (niños)	https://www.youtube.com/watch?v=sP2oTybGXQg

- ☛ El gran pianista Liszt hizo una composición basada en esta famosísima pieza. En esta versión con animación podéis distinguir las aportaciones de Liszt.
<https://www.youtube.com/watch?v=Jzi6cTIAwWU>
- ☛ Si hay algún principiante con piano, aquí tenéis este tutorial
<https://www.youtube.com/watch?v=5G-ixR3rS-o>
- ☛ En ukelele
<https://www.youtube.com/watch?v=1aV9up-svel>
- ☛ En guitarra eléctrica heavy
<https://www.youtube.com/watch?v=IG7EXm291nc>
- ☛ Una boda en Singapur con swing (¡cuidado, puede herir sensibilidades exquisitas!)
<https://www.youtube.com/watch?v=upAyoDRF-XM>

La orquesta sinfónica

Una orquesta sinfónica es uno de los grandes inventos de la humanidad. Es un ejemplo de cómo conviven familias distintas, se apoyan, dialogan y trabajan juntas para un fin común: hacer buena música para que la disfrutéis. Hay un sinfín de páginas web que hablan de la orquesta sinfónica con esquemas, planos e innumerables actividades. Aparte de las que se os ocurran, os proponemos que hagáis un servicio de investigación:

- Buscad por internet los instrumentos de la orquesta que más os gusten y realizad una ficha de cada uno de ellos donde figuren los siguientes datos: foto del instrumento, familia a la que pertenecen, material del que están hechos, forma de colocarlo para tocar, músicas famosas dónde aparecen y algún intérprete que se haya hecho famoso tocándolo.

- No hay mejor manera de entender cómo funciona una orquesta sinfónica que siguiendo la obra *Guía de orquesta para jóvenes* de Benjamin Britten.

<https://www.youtube.com/watch?v=JB8qHT7OhVo>

- Y, por supuesto, escuchad al gran maestro Leonard Bernstein en uno de sus "Concierto para Jóvenes" <https://www.youtube.com/watch?v=yCCNoODTXIE&t=513s>

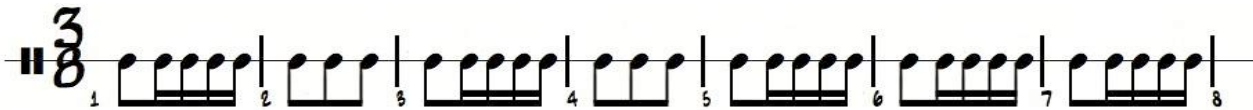

Palabras mágicas

1) El Scherzo tiene un ritmo muy contagioso al que le hemos añadido unas palabras mágicas para recitar a ritmo de la música:

tán parabarábán ca ca - tán parabarábán ca ca
tán parabarábán - parabarábán - parabarábán

tán parabara bán ca ca tán parabara bán ca ca tán parabara bán parabara bán parabara bán

➤ Después de recitarla con la letra “A”, recítadlo con el resto de las vocales. Con la “A” sirve para cambiar el aspecto. Con la “E” para enamorar. Con la “I” para hacer reír. Con la “O” para provocar tormentas, y con la “U” para dormir. Jugad a todo esto por parejas.

➤ Reconoced el ritmo escuchando el Scherzo y proceded al recitado (podéis elegir la versión que queráis del capítulo anterior)

2) En la pesadilla del cuento (Anexo 2, “2 Pesadilla”), se declaman nombres de diablos para convocar a las fuerzas de la naturaleza: “¡Belcebú...! ¡Leviatán...! ¡Plutón...! ¡Hanumán...! ¡Faetón...! ¡Xanadú...!”

➤ Seguro que se os ocurren otros nombres similares que sean sonoros y provoquen castañeteos de dientes.

3) Poco más abajo del cuento se narra lo siguiente: “Merlín llega desde el País de Gales. Panoramix desde Bretaña. Baba Yaga de Rusia. Los Reyes Magos en camello desde Oriente. Nadie ha querido faltar a tan importante evento”.

➤ ¿Podéis añadir más druidas y magos que conozcáis? En caso de no saber más inventadlos y decid de dónde provienen.

4) En la canción de este cuento (Anexo 2, “4 La reina bosteza”), Shakespeare indica varias actividades que ordena Titania a sus hadas: “Matar gusanos en los capullos de las rosas, fabricar capas a mis duendes con el cuero de las alas de los murciélagos, espantar al búho nocturno...”

➤ Mencionad más actividades nocturnas que puedan hacer las hadas.

☛ Los nombres de las hadas que aparecen en el cuento son: Chicharrilla, Flordeguisante, Granodemostaza, Telaraña, Polilla. Inventad otros nombres nuevos y continuar con la conversación que se traen entre ellas.

La noche de San Juan

Las inmediaciones del día 24 de junio son muy importante en el calendario anual, porque se produce el solsticio de verano: el trópico de Cáncer, la noche más corta del año y comienzo del verano (seis meses después se produce el solsticio de invierno). De ahí proviene que, desde la antigüedad, se celebra la noche entre el 23 y 24 (llamada “noche de San Juan”) con ritos paganos de muchos estilos, relacionados con dos elementos purificadores: el agua y, sobre todo, el fuego. Por todos los lugares se encienden hogueras para darle más energía al sol y se queman muebles viejos para erradicar enfermedades y purificar los espíritus. También se queman muñecos, se recogen hierbas, se realizan ritos de baños nocturnos, y se celebran fiestas y verbenas para dar las gracias por el alejamiento de los fríos y la llegada de la luz y las cosechas. En España hay una tradición folclórica importantísima relacionada con esas fechas.

Creencias de la noche de San Juan:

- . El más allá se comunica con el más acá
 - . Los baños aumentan la fertilidad femenina y la inteligencia
 - . El lavado de cara con agua de hierbas nos hace más guapos
 - . Se cumplen los deseos que se escriben en un papel, que luego se quema
 - . Recoger muérdago y verbena para asegurarnos un buen amor
 - . Las promesas hechas bajo un árbol se cumplirán
 - . Las cenizas de las hogueras curan enfermedades
 - . Si se planta una hortensia en una maceta y florece se cumplen los deseos
- ☛ ¿Conocéis alguna tradición propia de la Noche de San Juan que se realice en algún sitio que conozcáis? ¿En otros países?... Investigad
- ☛ Ya va siendo hora de renovar los ritos. Inventad nuevas tradiciones para esa noche sin utilizar el fuego (disfraces, vegetales, alimentos, gincanas, objetos mágicos, telas que vuelan, luces y sombras...) (¡Ojo!, no la confundáis con Haloween).

Escribid un cuento

La Noche de San Juan está repleta de historias, relatos y cuentos tradicionales. En ellos se suelen unir las leyendas fantásticas con las cotidianas: elementos caseros que toman vida, personajes de otros mundos que se presentan en el nuestro, se encuentran tesoros, se buscan parejas, se sanan dolencias y un largo etcétera.

☛ Os invito a que escribáis un cuento nuevo que se desarrolle en esta célebre noche. Como la "página en blanco" es muy peligrosa, os proporciono un principio para que, tirando del hilo, os sea más fácil escribir el relato. Tened en cuenta que el final debe ser contundente y sorprendente.

"Esa noche no tenía ganas de salir a la verbena que se celebraba en el pueblo. Y eso que era la fiesta más grande del año: la Noche de San Juan. No estaba alegre y le preocupaban los exámenes que llegaban pronto. Quería soledad, por eso, en vez de ir a la plaza central, donde estaba toda la bulla y las hogueras, salió a pasear por la huerta cercana. Había luna llena y se veía todo muy bien, con esa luz azulada del mes de junio. Cuando llegó al árbol más grande, que conocía bien, notó que se levantaba una brisa inesperada. Levantó la mirada hacia las ramas y..."

John G. Nash: Las hadas del verano. Cristopher Wood Gallery, Londres.

El que canta...

y baila...

Fiesta, de Serrat

JOAN MANUEL SERRAT

En 1970 se publicó en el sello Zafiro un LP blanco con una pequeña foto de Serrat, como un sello, en la parte superior. Se titulaba "Joan Manuel Serrat", y desde el primer momento muchos supimos que iba a ser uno de sus mejores discos. Entre otras canciones soberbias, destaca "Fiesta", que dedicó a sus experiencias de joven en la Noche de San Juan. La letra, que fue censurada, dice lo siguiente:

Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel verdes, rojas y amarillas.

Y al darles el sol la espalda, revolotean las faldas bajo un manto de guiraldas para que el cielo no vea, en la noche de San Juan, cómo comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de cien mil raleas.

Apurad que allí os espero si queréis venir pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta.

Y hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, abrazando a una muchacha.

Y con la resaca a cuestras vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas. Se despertó el bien y el mal la zorra pobre vuelve al portal, la zorra rica vuelve al rosal, y el avaro a las divisas.

Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta que arriba en mi calle se acabó la fiesta.

- ☛ La mejor actividad que se puede hacer sobre una canción es cantarla.

Los acordes para acompañarla a la guitarra los tenéis aquí:

http://acordes.lacuerda.net/joan_m_serrat/fiesta-2.shtml

Y la canción, en una magnífica actuación, aquí:

<https://www.youtube.com/watch?v=ijhrlbarXXE>

Saltarello (Sinfonía nº 4, "Italiana": IV mov)

Después de repasar la información de la pag. 8, observad el ritmo del Saltarello

Si lo hacemos con lenguaje rítmico queda más o menos así:

pan patapatapán patapatapán patapatapán pan pan

☛ Cantadlo con distintas vocales, tocadlo con los panderos (o con las manos sobre la mesa) Acompañad después con vuestros ritmos a la orquesta de cualquiera de los vídeos que os propongo:

- https://www.youtube.com/watch?v=HX_jF1_Tgc
- <https://www.youtube.com/watch?v=mj30-qkIx6M>

Su ritmo tiene mucho que ver con dos danzas populares italianas. Nunca puede faltar en el instrumental (a veces violín y acordeón, otras guitarras y mandolinas) la pandereta (herencia española).

1) La "tarantela" de Nápoles

- <https://www.youtube.com/watch?v=XULgXK6vVMg>
- <https://www.youtube.com/watch?v=trCrFGUdHNw>

2) La "pizzica" del Salento (en el tacón de Italia).

- https://www.youtube.com/watch?v=mEVB_QAtgwI
- <https://www.youtube.com/watch?v=yo3ld1ksYCI>
- <https://www.youtube.com/watch?v=9GZh-xjSpdo>

☛ Si observáis bien estos vídeos veréis que es bastante fácil bailar este tipo de danza, aunque, eso sí, son agotadoras por su ritmo constante y rápido. Lo más importante es improvisar un pasito rápido que siga bien el ritmo y no dejarlo en ningún momento.

. La coreografía puede ser por parejas o en círculos

- . Los chicos suelen dar vueltas alrededor de las chicas
- . Los brazos oscilan de diversas maneras, pero no se quedan quietos
- . Lo único que se pide es echarle gracia, si no, mejor no hacerlo.

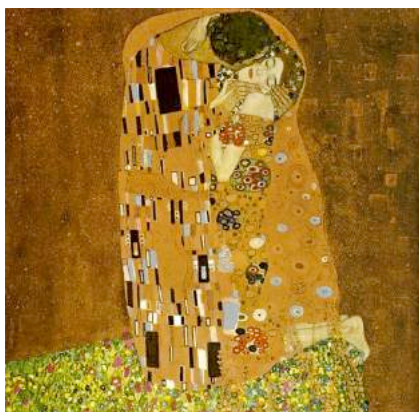
Pintor, que pintas con amor

Hay muchos temas plásticos relacionados con esta obra:

- Ambientes: noche mágica y tenebrosa, bosque, amanecer plácido...
- Personajes: hadas, duendes, druidas, magos, parejas de enamorados...
- Objetos: modelos de varitas mágicas, árboles grandes para congresos...
- Otros: hogueras, imágenes de sueño...

☛ Una vez observadas y analizadas las ilustraciones de Mónica Carretero (Anexo III) haced las vuestras. Podéis seguir su estilo o cambiarlo por otro más personal.

☛ Buscad imágenes de pintores famosos relacionadas con la obra y recreadlas con distintas técnicas. Te ofrecemos algunos ejemplos de Van Gogh, Gauguin, Hughes, Friedrich, Klimt...

Unas preguntillas finales

- 1) ¿Cuántos días faltan para la noche de San Juan?
- 2) ¿Qué productos mágicos conoces que se encuentren con facilidad?
- 3) ¿Por qué los árboles son buenos para las noches mágicas?
- 4) ¿Qué otros trabajos nocturnos pueden hacer las hadas para cuidar el sueño de su reina Titania?
- 5) ¿Qué otros lugares se os ocurren para organizar congresos de hadas?
- 6) ¿Qué significan las palabras: castañetear, sierpe, chismorreos, perturbar, empeño, aurora, ulular, alimañas?
- 7) ¿Qué otras obras de Shakespeare conocéis?
- 8) Cada una de las piezas musicales del cuento (Ver "Selección musical de la Pag. 9) sirve para una escena distinta de teatro. ¿Cuáles?
- 9) ¿Os habéis dado cuenta del papel de la flauta travesera en el *Scherzo*?
- 10) ¿Además de la Marcha Nupcial, qué otras músicas conocéis que sean apropiadas para una boda?
- 11) Mendelssohn solo vivió 38 años ¿Qué otros compositores de música clásica no llegaron a los 40 años? ¿Y del rock? (hay muchos)
- 12) ¿Podríais debatir sobre el caso de Fanny, la hermana de Mendelssohn? (ver pag. 6)
- 13) ¿Qué hubiera pasado si Hermia no se despierta? ¿Y si Robin no revuelve?
- 14) ¿Qué opinión tenéis después del visionado de "Del sueño a la pesadilla? (ver pag. 9)"

ANEXO I

Scherzo

Felix Mendelssohn

1809 - 1847

Vivace ♩ = 88

Flute 1
mf leggiero

Flute 2
mf leggiero

8

Fl.1

Fl.2

15

Fl.1

Fl.2

p

cresc.

22

Fl.1

Fl.2

f

tr

29

Fl.1

Fl.2

Editions Glenn Michael, Caracas 2014

ANEXO II

El sueño de una noche de verano

Música de Felix Mendelssohn. Cuento de Fernando Palacios

1 PRESENTACIÓN 2 CONGRESO DE HADAS

¿Qué día es hoy?... Eso quiere decir que dentro de “x” días –23 de junio– será la noche de San Juan, o sea, la entrada del verano; la noche de las hogueras; la más corta del año, aunque parece la noche más larga, porque es para soñar despiertos, no para dormir. La única noche en que los sueños y la realidad se mezclan: por eso, si nos sorprenden bailando con duendes, nadie sabrá si es verdad o es un sueño.

Los arcos de los violines palpitan sobre las cuerdas, las notas se mueven como un murmullo, revolotean como una libélula. ¿Qué ocurre? Es el sonido de los encantamientos de la noche, porque en la noche de San Juan todo puede pasar, hasta que el sueño se torne ¡pesadilla!: es posible que entre risas y bailes se escape un temblor o se escuche castañetear de dientes.

Preparaos, porque la música del concierto de hoy nos va a hacer soñar que estamos en la noche del 23 de junio, cuando se reúnen las hadas.

Como sabéis, las hadas son seres mágicos invisibles e inaudibles, con una excepción: si en esa noche hay luna llena podremos verlas y escucharlas. ¿Sabéis por qué?, porque celebran su reunión. ¿Lugar de la cita?: el roble más antiguo del bosque. ¿Hora?: las 12 de la noche. ¿Motivo del congreso?: ponerse al día en los últimos chismorreos. Nuestro sueño se inicia con unos acordes misteriosos que nos transportan a ese bosque cerrado bajo la azulada luz de la luna.

Música... Obertura (frag.)

El primero que llega es Robín, el duende explorador. Su afición preferida es volver las cosas del revés. Inspecciona el lugar revoloteando por las ramas: “No hay novedad. Todo está en orden. La reunión ya puede celebrarse”.

Al rato, Titania, la reina de las hadas, hace su aparición. Tras la reina, van llegando hadas y duendes:

- “¿Cómo estáis, Flordeguisante?”
- “Muy bien, Granodemostaza. Quizás algo agotada”.
- “Pues daos un masaje en las alas con polen de cedro, es lo mejor”.
- “Telaraña, ¿os da problemas la varita mágica?”
- “Sí, querida Polilla, no me funciona bien. El otro día, quise transformar una rana en príncipe; dije las palabras mágicas, la toqué con la varita y, ¿sabéis en que se convirtió?... ¡en asno!

3 ÚLTIMAS NOVEDADES

Quizás creáis que los seres nocturnos hablan de cosas más importantes; pues no, comentan sus problemas, como nosotros. Por ejemplo, charlan sobre las averías de sus ya viejos palacios de cristal, se prueban las coronas de moda, examinan las últimas marcas de varitas mágicas... aunque lo que más les gusta es conversar sobre las novedades en encantamientos. Sentadas sobre hojas de muérdago, se sirven un té de pétalos, y comienza el congreso. El hada Chicharrilla pide la palabra, saca sus apuntes de un ala y se dispone a hacer una demostración de sus últimos descubrimientos (debemos aprenderlos, porque nunca se sabe si en los momentos de apuro...).

1º) Palabras mágicas

- Para convertir un bicho en otro hay que cantar este ritmo con la "a":

tán parabarábán ca ca - tán parabarábán ca ca

tán parabarábán - parabarábán - parabarábán

- Para enamorar y desenamorar se utiliza la "e":

tén pereberebén...

- La "i" sirve para hacer reír a los serios:

tín piribiribín...

- La "o" para provocar tormentas:

tón poroborobón...

- Y la "u" es para hacer dormir:

tún puruburubún...

Ahora toca comprobar si lo sabemos. Vamos a cantar tres de ellos con música: con la A, con la E y con la I.

2º) Fuerza mágica en las manos

Después de los ritmos mágicos le toca el turno a los ejercicios de soplar aliento a las manos, así adquieren poderes y fuerza mágica.

3º) Técnica de varita mágica

Lo tercero que enseña Chicharrilla es la nueva técnica de varita mágica. Hay que practicar el movimiento de muñeca, para que no haya equivocaciones con la varita.

Con música queda mucho mejor

4º) Movimientos para encantamientos

Es el turno del último grito en movimiento de manos y brazos para conseguir que los objetos cambien de lugar.

1º - Hay que mover las dos manos a la vez

2º - Con los dedos mirando hacia abajo y moviéndolos un poco

3º - Los brazos suben lentamente hasta llegar a lo más alto

4º - Después caen como las hojas en otoño

5º - Todo esto se hace tres veces

Probemos a ver si nos sale con la música

5º) Despegue

Las hadas conocen dos maneras de despegar del suelo:

1º - Modelo mariposa... uniendo los pulgares y moviendo las manos

2º - Modelo nave espacial... mano sobre mano y moviendo los pulgares

¿Qué tal nos quedará con música especial de despegar?

¿Os habéis fijado como ascienden las notas de instrumento en instrumento?: de contrabajos y cellos, pasan a las violas; de éstas a los violines segundos, para culminar en los violines primeros.

Ahora, escucharemos la música de todo este Scherzo (aunque esta palabra quiere decir broma, nosotros nos lo tomamos muy en serio). Vamos a colaborar con la música haciendo las cinco magias aprendidas: 1º - Susurrar las palabras mágicas con las distintas vocales. 2º - Ejercicios de aliento sobre manos: 3 + 3. 3º - Técnica de varita mágica. 4º - Encantamientos con las manos. 5º - Despegue
Y cuando alguien no sepa qué hacer, que improvise con su varita mágica (o sea, el dedo). Atención a la entrada.

Música... Nº 1 - Scherzo

4 LA REINA BOSTEZA

En esto, la reina bosteza. Las hadas se miran unas a otras, se levantan rápidas y revolotean en círculo alrededor de su reina. Antes de acostarse, Titania va a decirles lo que tienen que hacer durante esa noche. Ahora vais a escucharlas con sus auténticas voces de hada.

Música... Nº 3 - Canción con coro

“Vamos, ahora un baile en corro y una canción.
Después, por unos segundos, marchaos:
unas, a matar gusanos en los capullos de las rosas,
otras, a fabricar capas a mis duendes
con el cuero de las alas de los murciélagos;
y las últimas, a espantar al búho nocturno,
que ulula de asombro ante nuestra presencia.
Arrulladme el sueño; después, id a vuestros deberes,
y dejad que duerma.”

Las hadas salen por el bosque a hacer sus trabajos. Las más valientes alejan a las serpientes y erizos. Las miedosas invitan a cantar al ruiseñor, para que acune con su melodía a la reina durmiente. Las más perezosas se quedan de centinelas en la noche: nada debe perturbar a su majestad Titania.

Música... Nº 7 - Nocturno

5 LA SOLEDAD DE HERMIA

Pero en esta noche tan especial, otras gentes también acuden a la llamada del verano. Entre ellos están Lisandro y Hermia, una pareja de enamorados. Pero, ¡qué desastre!, Robín, el duende travieso, le ha hecho un “**tén** perebere**bén**...” a Lisandro y lo ha desenamorado. Hermia, su novia, se ha quedado sola. Por eso le busca y se lamenta en la noche.

“¡Lisandro! ¿Se ha ido? ¡Lisandro, amor mío!
¿No estás? ¿No me oyes? ¿Ni una voz, ni un ruido?
¡Ay! ¿Dónde estás? Responde, si me oyes;
por amor, habla. Me voy a desmayar del miedo.
¿No? ¿Nada? Entonces, si aquí ya no estás,
a ti o a la muerte tengo que encontrar.”

Música... N° 5 - Allegro appassionato (frag.)

Buscando a su amado, Hermia se pierde en el bosque.

- "¡Lisandro! ¿Dónde estás?"

Sólo le responde el silencio.

- "¡Lisandro! ¿Por qué me has dejado sola a merced de las alimañas?..."

Ningún sonido se oye. Asustada por la soledad y el silencio, Hermia vaga por el bosque sin saber a dónde dirigir sus pasos. Al rato, agotada de tanto buscar, se hace un ovillo bajo un roble, se cubre con su capa y se queda profundamente dormida.

Música... N° 7 - Nocturno (sólo inicio)

No, no... perdonen, no hay que volver sobre el *Nocturno* de antes, porque ahora van a pasar cosas muy distintas y ustedes se han de poner más dramáticos. Prepárense.

6 PESADILLA

Hermia, dormida, no se da cuenta de lo que allí mismo va a ocurrir. Unas fanfarrias nos lo anuncian.

Música...N° 10 – Prólogo y Marcha Fúnebre

En efecto, de repente, las hojas del roble comienzan a moverse, la luna se oculta bajo negros nubarrones y varias hileras de antorchas se adivinan entre una espesa niebla. Se ve llegar a druidas y hechiceros de largas barbas. Junto a ellos, vasallos, aprendices y doncellas con sus cuerpos pintarrajeados.

Música... Sinfonía 4ª. 4º mov (Saltarello)

Les acompaña una comparsa de murciélagos. Este pavoroso cortejo acude al bosque a celebrar su rito de fuego. Esta noche de luna llena harán un aquelarre.

El primer druida llega bajo el roble, dibuja un círculo en el suelo y convoca a las fuerzas de la naturaleza: "¡Belcebú...! ¡Leviatán...! ¡Plutón...! ¡Hanumán...! ¡Faetón...! ¡Xanadú...!"

Merlín llega desde el País de Gales. Panoramix desde Bretaña. Baba Yaga de Rusia. Los Reyes Magos en camello desde Oriente. Nadie ha querido faltar a tan importante evento. Una vez juntos se dirigen a un claro del bosque donde encienden una gran hoguera, se dan la mano e inician una danza de corro.

Las llamas del fuego dibujan formas caprichosas. Las chispas saltan como centellas, son fuegos artificiales que bailan la tarantela. Ante el resplandor del fuego, acuden algunos jóvenes curiosos que están de fiesta en el bosque. Pero, cuando llegan, se quedan horripilados con la escena:

- "¡Mirad esos diablos botando en el fuego!"
- "¡Mirad qué danza de brujas con cuerpo de dragón!"
- "¡El demonio viene! ¡Huyamos!"

El fuego ha purificado sus almas y se extingue poco a poco. El cortejo se despide y se dispersa por el bosque, dando por terminado el rito.

7 CADA OVEJA CON SU PAREJA

La comitiva ha desaparecido. La tranquilidad ha vuelto al bosque. Bajo el árbol, Hermia sigue dormida, sin enterarse de nada (¿os acordáis de ella?: se había perdido en el bosque buscando a su novio, al que Robín había desenamorado). ¿A lo mejor todo ha sido una pesadilla? ¿Era esto lo que soñaba Hermia, o verdaderamente ha ocurrido?. Yo no os puedo contestar, sólo os sugiero que la despertemos. ¿Pero cómo?... ¡Quizás está embrujada!... No hay más remedio que utilizar nuestro ritmo mágico:

- “tán parabarabán ca ca...” No, estas palabras eran para transformar unos bichos en otros.
- “tén pereberebén que que...” Tampoco, éstas son las de enamorar y desenamorar.
- “tín pibiribín qui qui...” No, este ritmo no es para esto. Necesitamos uno nuevo. Pero, ¿cuál?

El director considera que es elemental. Hace una seña al narrador y ataca el ejemplo.

¡Ajá! Muchas gracias. Es el famoso “tres en uno”, un ritmo que sirve para tres cosas juntas: 1) despertar, 2) encontrar a tu pareja y 3) volver a enamorarla.

pum - pum: parabarabarabám el ritmo es un gran talismán

pum - pum: parabarabarabám despierta y busca a tu galán

Este mismo ritmo lo vais a encontrar en esta marcha de las hadas.

Música... Nº 2 - Marcha de las hadas

El ritmo mágico hace su efecto: despierta a Hermia, se reúnen los amantes, se descubre el entuerto del encantamiento y, por fin...

Música... Nº 9 - Marcha nupcial

8 ¿ERA UN SUEÑO?

Pero, amigas, amigos, las primeras claridades del amanecer se ven, ya ha pasado la hora en la que ruge hambriento el león, aúlla el lobo a la luna y roncan en sus camas los trabajadores. Los búhos ya no ululan, ni salen los espectros de las tumbas. Es momento de que duendes y hadas huyan de los rayos del sol, andando tras las sombras.

Música... Nº 13 - Final

Que brillen las luces junto
a la lumbre medio apagada.
Y cada duende y espíritu encantado
salte tan ligero como el pájaro en su rama.
Seguid después mis pasos,
bailando y cantando con alegría.
Ensayad vuestra canción,
acompañando cada palabra con su melodía.
Y, mano con mano, con vuestra gracia de hadas,
cantaremos y bendeciremos este sitio.

Coro y hada

Ahora, hasta rayar el día,
todo el mundo juegue y ría.
Vayamos al aposento de los amantes
a echar allí bendiciones
para que sus hijos nazcan
sanos, buenos y glotones.
Que esta pareja amorosa
sea fiel siempre a su amor;
que sin impureza alguna
nazca bien su descendencia,
sin verrugas, ni impurezas,
ni tampoco otras rarezas
que afean tanto a los niños
cuando son recién nacidos.
Con las gotas del rocío
consagremos esta sala,
que hadas, elfos y duendes,
con sus alas transparentes
vuelen sobre las butacas,
y nos den muy buena suerte.
¡Cantad y bailad ahora
hasta que raye la aurora!.

Coro breve

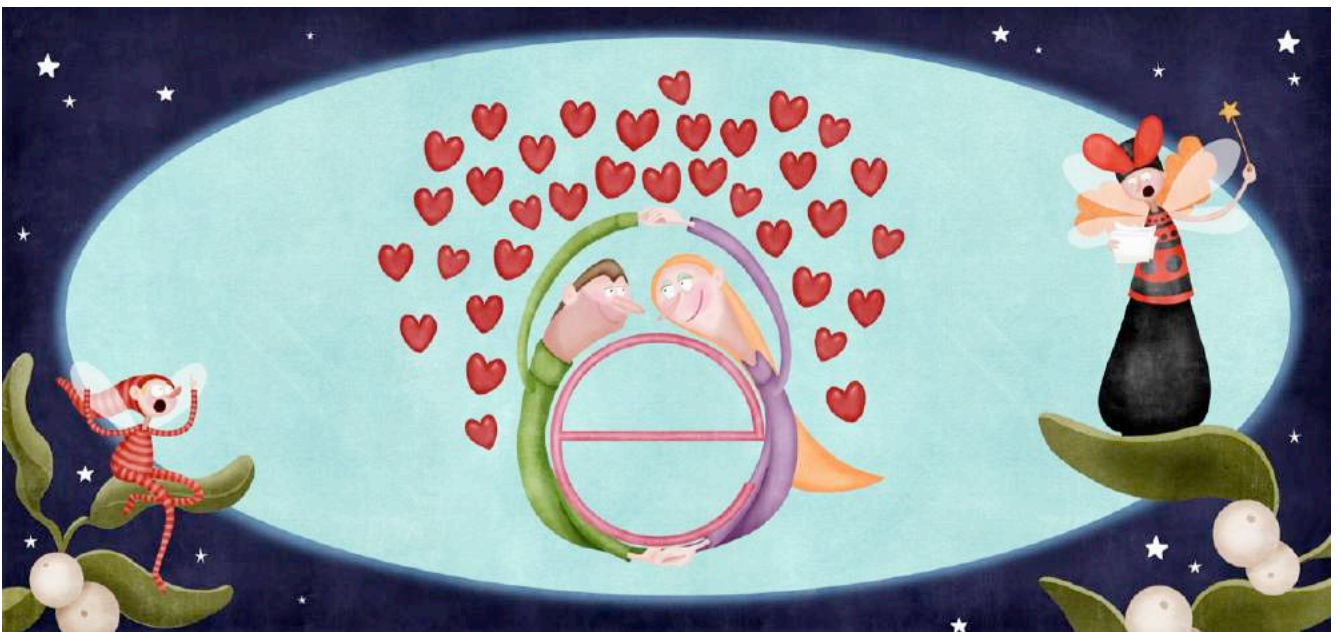
Si esta ilusión ha ofendido,
pensad para corregirlo,
que dormíais mientras se oían
todas estas fantasías.
Y a este pobre y vano empeño
que no ha sido más que un sueño,
no le pongáis objeción,
que así lo haremos mejor.
Os da la palabra este duende.
Si el silbido de serpiente
conseguimos evitar
prometemos mejorar.
Si no, soy un mentiroso.
Buenas noches digo a todos.
Si amigos sois, aplaudid
Y os lo premiará Robín.

* * *

ANEXO III

Ilustraciones de Mónica Carretero

* * *

© Fernando Palacios, 2016