2022-23 EL REAL JUNIOR

A.I.D.A.

Amistad. Igualdad. Diversidad. Amor

Ópera Estudio

Guía didáctica de

Fernando Palacios

Estamos en Egipto bajo las grandes pirámides. Allí, donde una vez reinaron los faraones, hoy ejércitos de turistas acuden a las dunas en busca de un selfi inolvidable o un recuerdo para amigos y familiares. Un simpático guía turístico lleva a una joven pareja a descubrir estos maravillosos tesoros. Los acomodados jóvenes, Radamés y Amneris, ¡todavía no saben que este simple viaje cambiará su vida para siempre! Sobre la música de Giuseppe Verdi reviviremos el triángulo de amor y odio entre Amneris, Radamés y Aida… pero con un nuevo desenlace y con un nuevo enfoque. Las cuatro figuras principales nos contarán una historia de diversidad, inclusión y amor.

2022-23 EL REAL JUNIOR

EQUIPO ARTÍSTICO

Música: Giuseppe Verdi (versión reducida de Aida)

Dirección escénica: Davide Garattini

Adaptación y texto: Davide Garattini y Bárbara Palumbo
Asistente de dirección: Bárbara Palumbo
Iluminador: Eduardo Bartrina
Coordinación de vestuario: Gabriela Hilario

Jóvenes cantantes del programa Crescendo de la "Fundación Amigos del Teatro Real": Raúl Peña (actor), Sonia Suárez y Rosa Gomáriz (sopranos), Beatriz Oleaga y Yeraldín León (mezzos), José Antonio Tejero (tenor) y Rajiv Cerezo (barítono)
Pianista acompañante: Eva Pavón

Directora musical: Isabel Rubio

Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM)

Sala Principal
Funciones escolares: 11 y 14 noviembre (10:30 y 12:00)
Funciones familiares: 12 y 13 noviembre (11:00 y 13:00)
Duración: 60' - Recomendado a partir de 10 años

2022-23
EL REAL junior

1) ¿Qué es Real junior?

https://www.youtube.com/watch?v=upSy3_L59oU

2) ¿Quién era Verdi?

https://www.youtube.com/watch?v=GYFhA26vzuY

https://www.diariodemallorca.es/cultura/2021/10/20/giuseppe-verdi-compositor-innovador-emblema-58571584.html

https://www.rtve.es/play/videos/telediario-1/los-secretos-de-giuseppe-verdi/4971143/

3) ¿Qué es la ópera?

https://teatrocolon.org.ar/es/colonparachicosencasa/que-es-la-opera

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/opera-gran-espectaculo-musica_17580

https://www.teatroreal.es/sites/default/files/2019-02/Guia%20didactica%20La%20Flauta%20Encantada.pdf (pag. 27 a 29)

4) Para los que queráis saber más

https://www.liceus.com/aida-el-egipto-imaginado/

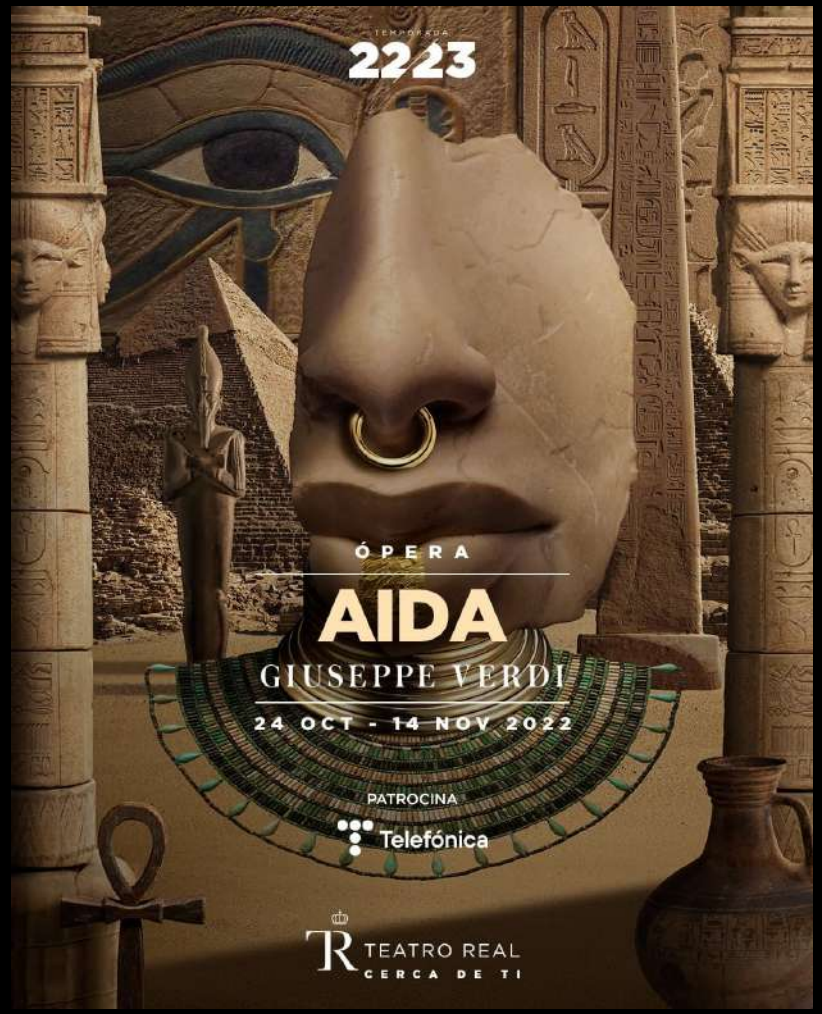
https://www.youtube.com/watch?v=r7j-5-rtjkU

https://www.youtube.com/watch?v=C23nLhYb2b8

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

5) Otras guías didácticas

http://educacionyarte.com/blog/la-opera-aida-para-ninos-quien-es-giuseppe-verdi



- Esta guía didáctica se ha pensado como un instrumento que posibilite la preparación de los niños y jóvenes 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 educativo A.I.D.A. Cada docente conoce el nivel y posibilidades de su alumnado, por lo que podrá seleccionar y adaptar los contenidos de la guía a sus necesidades concretas.

Actividad 1

LA ÓPERA

2022-23 EL REAL JUNIOR

DECÁLOGO DE LA ÓPERA

1 Cumple 400 años
2 Arte total (música, poesía, escena, plástica, iluminación, caracterización, vestuario…)
3 Teatro que cuenta y música que canta (contar)
4 Solistas, coro y orquesta
5 Recitativos, arias, duettos, concertantes, ballets, oberturas, interludios…
6 Idiomas y países (italiano)
7 Dilema: ¿música o palabra?
8 Libreto: un guión especializado
9 Géneros diversos y evolución constate
10 Espectáculo caro y subvencionado

👉 Comentad los 10 puntos del decálogo.
👉 Abrid un debate sobre el protocolo de la ópera
👉 ¿Qué personaje de cómic hay aquí arriba?

PROTOCOLO EN LA REPRESENTACIÓN

La asistencia a una función de ópera requiere algunas reglas de comportamiento básicas. Silbar, gritar a los artistas en forma burlona o hacerse notar en la sala, sólo revelan falta de conocimiento del tema y poca cultura del espectador.

Silencio: los actores y actrices necesitan concentrarse durante la interpretación, para poder actuar correctamente. La conversación distrae la atención del público y de los actores.

Clima: el espectáculo no se desarrollaría adecuadamente si no hay respeto durante la representación. Es de muy mal gusto y una falta inadmisible pasearse durante la función.

Aplauso: manifestarlo con ganas, a la entrada de los actores en escena, durante la actuación y, si gusta , cuando termina el espectáculo.

Sentimientos: demostrar el sentimiento que produce la obra en el espectador es bueno con moderación; ya sea la risa, el llanto, el miedo o las sorpresas.

Intervalo: la pausa es el momento para distenderse, comentar y hacer relaciones sociales, acudir a los sanitarios y al bar.

(entresacado del trabajo de la profesora Isabel Domínguez para el proyecto “Estudiantes a la ópera” del Teatro Real)

UN ARTE VIVO

2022-23 EL REAL JUNIOR

Actividad 2

Por ahora, la ópera goza de buena salud. A pesar de ser un género complejo y costoso, una vez que se "entra" en él surge la pasión que ya nunca abandona. Pero, para levantar una ópera desde cero se necesita mucho trabajo, personal cualificado y coordinación. Observad este resumido cronograma general.

. **Años** antes de una representación ya se han hecho los contactos y contratos de los artistas que van a participar en la obra que se quiere representar (directores, cantantes, diseñadores...).

. **Meses** antes se han confeccionado los decorados y el vestuario, los artistas se han aprendido sus papeles y la orquesta ha preparado las partituras.

. **Semanas** antes han comenzado los ensayos musicales y teatrales, han preparado la danza (si la hay) y se han probado las luces y movimientos de la escenografía.

. **Días** antes se ha puesto todo a punto, y el público ha conseguido sus entradas.

. **Horas** antes se pone todo el mundo nervioso, menos los espectadores, que acuden con la esperanza de disfrutar.

. **Minutos** antes están todos prevenidos, se colocan en sus sitios: los técnicos, los artistas, la orquesta, el coro...

. **Segundos** antes se dan los avisos, el último rezagado se sienta.

Cuando llega el momento crítico se produce el milagro: todo funciona de manera coordinada. Se apaga la luz general, se encienden las luces de la representación, sale el director, aplauden los asistentes, se invita al silencio y... ¡se hace el arte! Parece mentira pero, en el momento clave, todos los oficios, todos los esfuerzos, todo el edificio funciona con la complejidad y perfección de un ser vivo. Porque LA ÓPERA es un ser vivo.

https://neomusica.es/blog/operas-mas-famosas/

👉 Si organizarais o pensarais la producción de un espectáculo (aunque sea muy sencillo), ¿cómo sería su cronograma?

👉 ¿Os imagináis el orden de los trabajos de una película de cine o de una exposición?

👉 ¿Un concierto de rock tiene también su calendario? ¿Cómo es?

👉 ¿Qué sentís cuando se levanta el telón de una obra escénica?

DECÁLOGO DE VERDI

Actividad 3

2022-23 EL REAL JUNIOR

1 Pleno Ottocento italiano (1813 – 1901)
2 De pueblo, hecho a sí mismo, nada vanidoso
3 Una gran humanidad: al final crea una residencia de mayores y huerto
4 Arte para todos: popularidad universal
5 Cuatro periodos: temprano ("galeras"), medio (popular), tardío (grandes) y final (cuando ya se había retirado)
6 En sus óperas hay rasgos y contradicciones de la condición humana
7 Con *Rigoletto* (deforme y apasionado) hay un cambio: más real
8 Dominador de la escena: oscuridades, contraste, pasiones, drama.
9 Aportó arte a la cohesión nacional: el símbolo que necesitaba Italia
10 Sus coros y arias son himnos

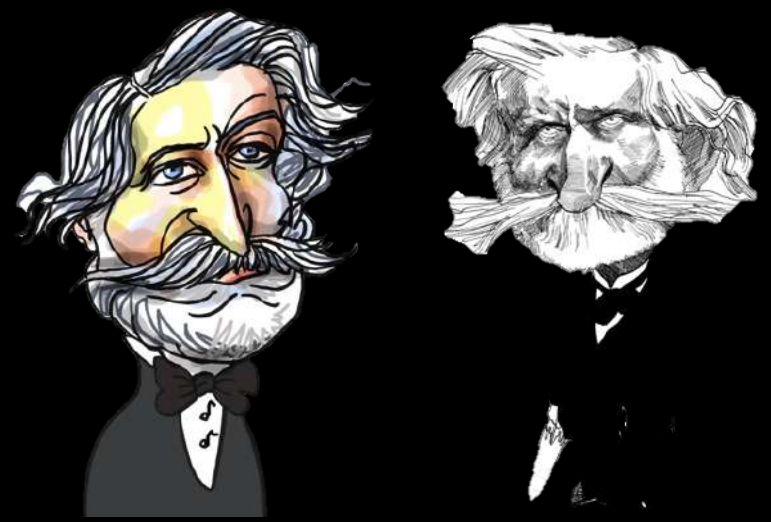
En los diez puntos del decálogo está lo esencial de Verdi.

👉 Estudiad y razonad cada uno de ellos.

👉 Solo para iniciados: "Un hombre de acción", por Luis Gago
https://elpais.com/cultura/2013/09/23/actualidad/1379947126_634575.html

👉 Un acróstico famoso de su época fue V.E.R.D.I. (Vittorio Emmanuel Re D'Italia) ¿cuándo el pueblo vitoreaba VIVA VERDI, qué quería decir?

👉 ¿Hubo rivalidad entre Verdi y Wagner? ¿Habéis visto este divertidísimo y magistral vídeo de Pablo Morales de los Ríos?
https://www.youtube.com/watch?v=9osjQDLjpc0



DAVIDE GARATTINI

2022-23 EL REAL JUNIOR

Actividad 4

Resumo algo de lo que cuenta este director de escena sobre sí mismo:

"Recuerdo con claridad el placer de la primera mentira contada, y los ojos de los niños que me miraban mientras escuchaban mis historias...
Con el paso de los años, la MENTIRA y la FANTASÍA se casaron y se entrelazaron, creciendo juntas para dar lugar a la CREATIVIDAD y la CURIOSIDAD.
El mundo me ha educado y encauzado, pero aquel apetito no pudo ser sofocado, y un buen día, a los 18 años, fui a ver "Rigoletto" en La Scala de Milan... el fuego de la pasión se reavivó y pronto me encontré terminando la carrera de Escenografía en la Academia de Brera (Milán)".

El fuego de su pasión por la ópera continúa, hasta tal punto que, actualmente, es un reconocido director escénico internacional y (muy importante) trabaja también en proyectos educativos

👉 ¿Qué es lo que hace en una ópera un director de escena?

👉 Husmead en su biografía y en sus espectáculos para saber más de él.
https://www.davidegarattini.com

👉 Escuchad a Davide en una entrevista y comentad lo que dice sobre su trabajo (habla en italiano, pero hay opción de traducción automática)
https://www.youtube.com/watch?v=f4nVnBvW7HM

Las pirámides, un lugar dedicado a los famosos faraones, ahora es un centro turístico de importancia. Allí es donde sucede nuestra historia, en la actualidad.

Un guía turístico lleva a una pareja joven al pie de las pirámides, ellos son Radamés y Amneris, dos ricos jóvenes egipcios. Aquí Radamés conoce a Aida, una joven vendedora ambulante que regenta un puesto de souvenirs con su padre. Es amor a primera vista. Pero, ¿será posible el amor entre dos estratos sociales muy diferentes?

Jugando casi exclusivamente con el triángulo: Aida, Amneris y Radamés planteamos nuevas hipótesis, para contar una historia de diversidad, inclusión y amor. La diversidad es una oportunidad.
Solo el amor debe ser la fuerza impulsora de nuestras acciones.
Esto explica nuestro título de Aida:
Amistad = Igualdad = Diversidad = Amor

"Aprender a Incluir la Diversidad, es Amar"
"Apreciar la Individualidad y la Diversidad, es Arte"

A.I.D.A.

Actividad 5

2022-23 EL REAL JUNIOR

A mistad
I gualdad
D iversidad
A mor

👉 A través de estas ideas de vestuario identificad a los personajes de A.I.D.A.: el guía, Amneris, Radamés, Aida y Amonastro (su padre)

👉 Comentad el título del espectáculo y el por qué de las cuatro palabras.

👉 Siguiendo la idea del acróstico, formad palabras con los siguientes títulos de óperas de Verdi:
- A.T.I.L.A.
- O.T.E.LL.O
- F.A.L.S.T.A.F.F
- N.A.B.U.C.C.O.

👉 Con las palabras resultantes idead una historia.

👉 Parecidos y diferencias entre A.I.D.A. y Aida

LAS ÓPERAS DE VERDI

Actividad 6

2022-23 EL REAL JUNIOR

LOS 4 PERIODOS

1) Temprano. Trabajo intenso (él llamaba "galeras"): *Nabucco, Ernani, Atila…*
2) Medio. Obras más populares: *Rigoletto, Il Trovatore y La Traviata*,
3) Tardío. Grandes óperas: *Un ballo in maschera, Don Carlo, Aida*
4) Final. Cuando ya se había retirado: *Otello y Falstaff*

👉 Descubrid a qué óperas pertenecen los siguientes fragmentos:

https://www.youtube.com/watch?v=OOnlxVFTo3A

https://www.youtube.com/watch?v=J5qi_4DnpKg

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

https://www.youtube.com/watch?v=JXMdei-UTfw

https://www.youtube.com/watch?v=4eGlFme5SvU

https://www.youtube.com/watch?v=3hX5E5cLckM

👉 ¿Qué tenía oculto Rigoletto en su casa? ¿Por qué la llamaban Traviata? ¿Quién era ese extraño Trovador? ¿De qué país procedía Aida? ¿De qué celebérrimo dramaturgo inglés tomó Verdi varias historias para sus óperas?

Actividad 7

AIDA

2022-23 EL REAL JUNIOR

En esta grandiosa ópera, Verdi consigue algo poco frecuente: unir popularidad, espectáculo y calidad máxima. Además, Aida es una mezcla de grandiosidad e intimismo. Su trama, como en tantas óperas de Verdi, crea una enorme tensión dramática entre el deber y el deseo (el deber de Aida con su patria y el amor por Radamés; el deber de Radamés con su ejército y el amor por Aida; etc…)

Podéis ver el argumento y los roles en los siguientes enlaces:

http://laopera.net/verdi/aida-verdi-price-pavarotti

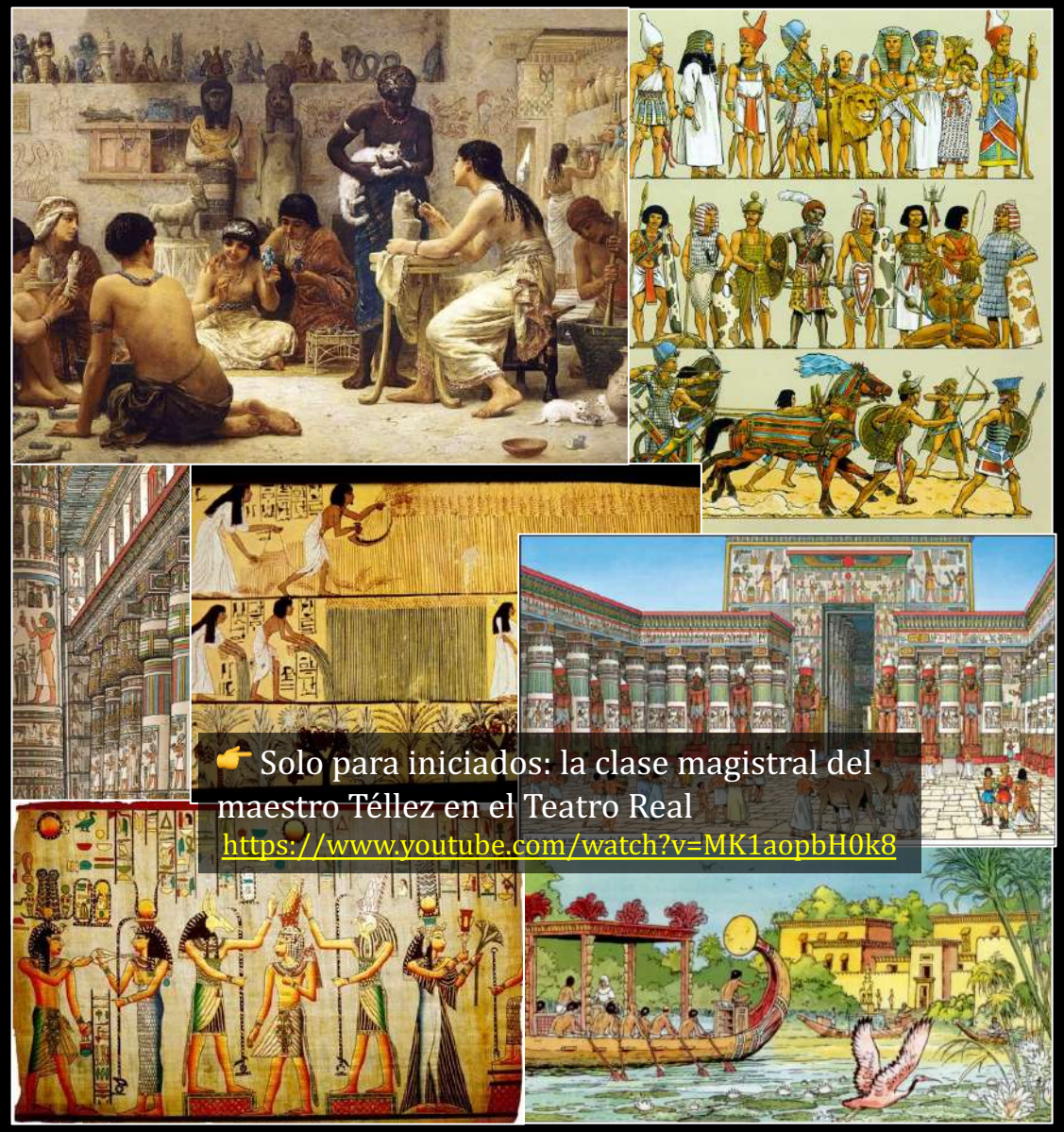
https://www.youtube.com/watch?v=wudv0pDvQ88&t=41s

https://opera-inside.com/aida-de-giuseppe-verdi-guia-de-opera-y-sinopsis/?lang=es

👉 En el siguiente enlace está el vídeo del Acto I. Buscad los siguientes momentos: *"Celeste Aida", "Ritorna vincitor", "Gloria all' Egitto" y "Guerra"* https://www.youtube.com/watch?v=ttekhS44k5c&t=1190s

👉 Debatid el tema: "Conexiones entre el deber y el deseo"

👉 Entre la infinidad de iconografía del Antiguo Egipto que encontraréis en las redes, elegid las imágenes adecuadas para recrear la vida de Aida en formato PPT: princesa en Etiopía, esclava en Egipto, enamorada de su enemigo Radamés, muerte de amor dentro de una pirámide, etc.

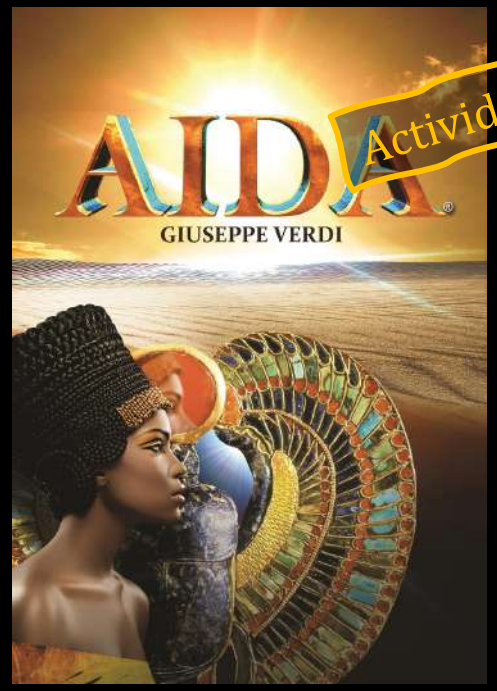


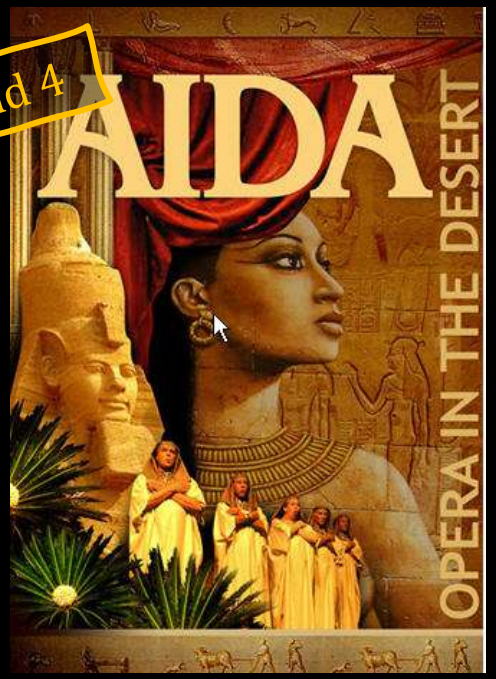
👉 Solo para iniciados: la clase magistral del maestro Téllez en el Teatro Real https://www.youtube.com/watch?v=MK1aopbH0k8

DISEÑA “AIDAS”

2022-23 EL REAL JUNIOR

Actividad 4

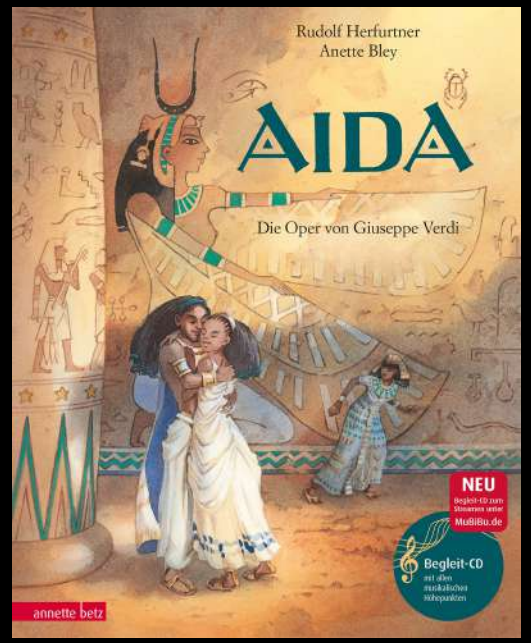


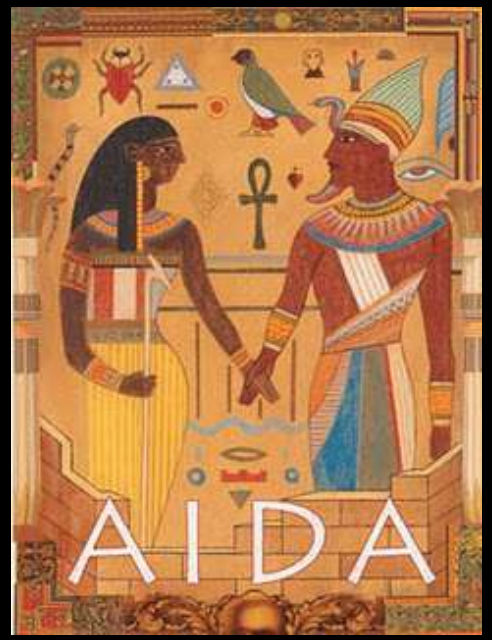


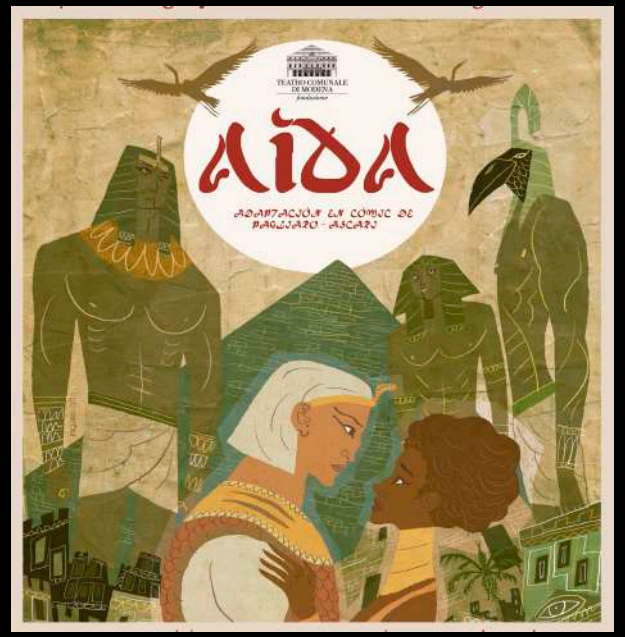
Actividad 8

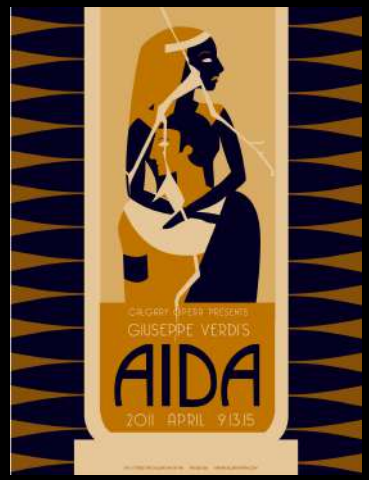
Hay “aidas” por todos lados. Es la ópera que más iconografía ha desplegado. Tomando como base las pirámides, féretros, huecograbados, pinturas y dibujos del Antiguo Egipto (donde abundan “nefertitis” y “tutancamones”), se han diseñado carteles y portadas de discos, libros y cómics utilizando todo tipo de técnicas.

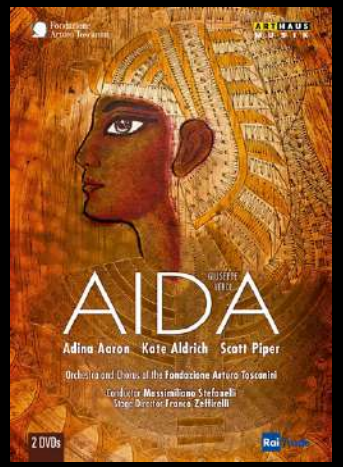
👉 Seguid esta tradición diseñando vuestra propia versión.





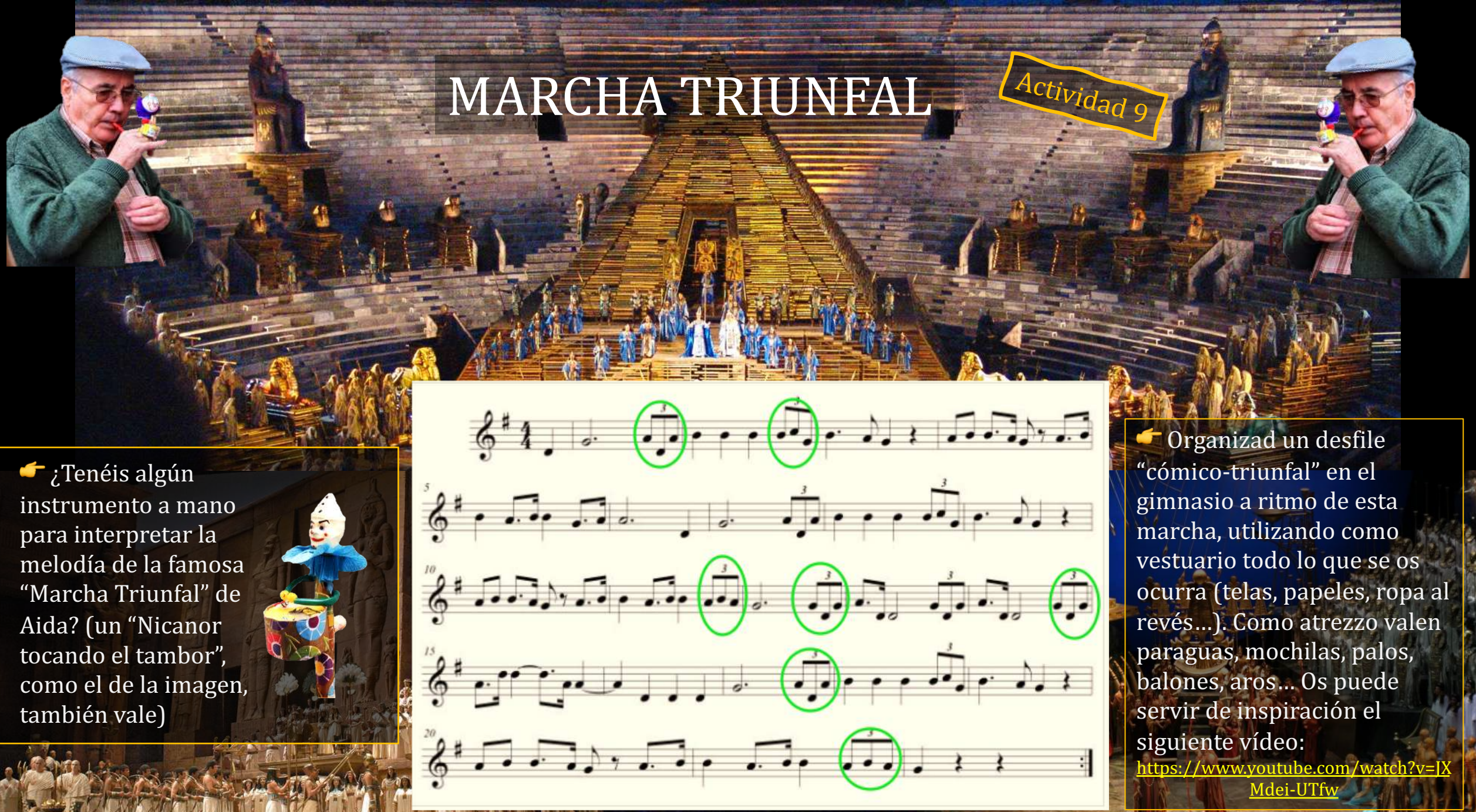






MARCHA TRIUNFAL

Actividad 9



👉 ¿Tenéis algún instrumento a mano para interpretar la melodía de la famosa “Marcha Triunfal” de Aida? (un “Nicanor tocando el tambor”, como el de la imagen, también vale)

👉 Organizad un desfile “cómico-triunfal” en el gimnasio a ritmo de esta marcha, utilizando como vestuario todo lo que se os ocurra (telas, papeles, ropa al revés…). Como atrezzo valen paraguas, mochilas, palos, balones, aros… Os puede servir de inspiración el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=JXMdei-UTfw

Actividad 10

CONTESTAD UNAS PREGUNTILLAS

2022-23 EL REAL JUNIOR

1) ¿Habéis visto alguna vez una ópera entera?
2) ¿Entre todos los trabajos que hay en una producción de ópera, cuál os gustaría desempeñar: regiduría, dirección escénica, iluminación, escenografía, vestuario…?
3) ¿Qué músicas de Verdi conocéis?
4) ¿En qué estilo escribió Monteverdi sus óperas? ¿Y Verdi?
5) ¿Qué desgracias le ocurrieron a Verdi en su primera etapa de compositor?
6) ¿Qué obras de arte habéis visto donde se unen popularidad y excelencia?
7) ¿Qué quiere decir que una obra combina la espectacularidad y el intimismo?
8) ¿Qué es el “arte total”?
9) ¿Qué significa “galeras” cuando se habla del intenso trabajo de la primera etapa de Verdi?

www.fernandopalacios.es