

EL REAL JUNIOR

LA CENICIENTA

RealTeatro
de Retiro
2022-23

Ópera estudio

Guía didáctica de Fernando Palacios

Música | **Pauline Viardot (1821 – 1910)**

Director musical y pianista | **Francisco Soriano**

Director escénico e iluminador | **Guillermo Amaya**

Escenógrafo | **Pablo Menor Palomo**

Figurinista | **Raquel Porter**

Con la participación de cantantes solistas del programa **Crescendo** de la Fundación de Amigos del Teatro Real

Cenicienta, hija del barón Picorvo, soprano | **Juliane Stolzenbach**

El príncipe encantador, tenor | **Fran Gracia Bravo**

El barón Picorvo, padre de Cenicienta, barítono | **Javier Povedano y Ramiro Manturana**

El conde Barrigula, ayudante de cámara del Príncipe, tenor | **Juan Ramos**

Magalona, hermanastra de Cenicienta, soprano | **Vanessa Cera**

Armelinda, hermanastra de Cenicienta, mezzosoprano | **Paola Leguizamón**

El Hada, soprano | **Miriam Silva**

Producción del Teatro Real en coproducción con el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el Teatro Cervantes de Málaga y la Fundación Ópera de Oviedo

A partir de 8 años – Real Teatro de Retiro

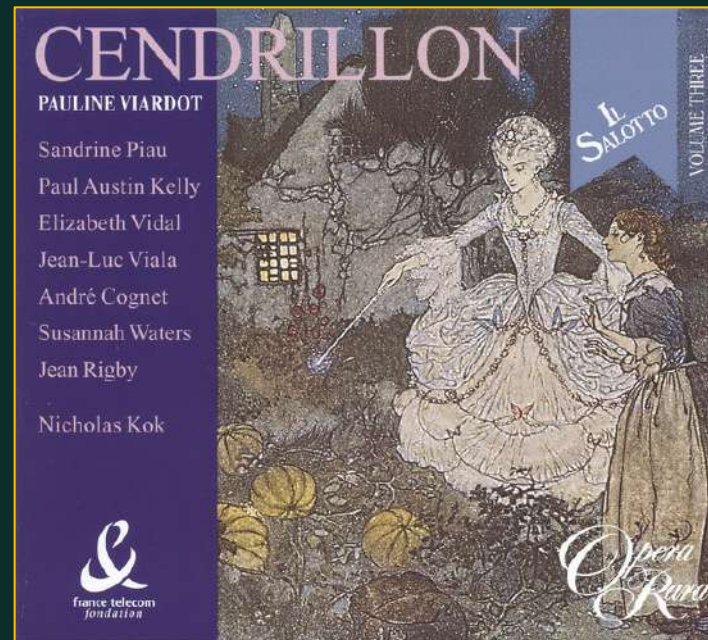
Funciones familiares: 15, 16, 22, 23 y 29 de abril (11:00 y 13:00)

Funciones escolares: 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de abril (10:30 y 12:00)

El Teatro Real no solo acerca la música a las nuevas generaciones: también da oportunidades a jóvenes artistas. Para ellos ha creado Ópera Estudio, una iniciativa del Real Junior que llevará adelante la ópera *La Cenicienta* de Pauline Viardot, una obra delicada con la que homenajearemos a una de las compositoras más importantes del siglo XIX. La obra es un redescubrimiento de la magia que llevamos dentro, un viaje, a través de la música, a lugares y a situaciones inimaginables.

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 *La Cenicienta*. 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.

Esta maravillosa ópera de cámara, que se estrenó en un salón parisino para los amigos de la autora a comienzos del siglo pasado, no se representa mucho. Pero, afortunadamente, en los últimos tiempos se está reivindicando la figura de la que fuera venerada artista Pauline Viardot, razón por la cual ya podemos contar con algunas representaciones que se pueden ver desde cualquier dispositivo. Una de las más celebradas representaciones es la que se hizo en 2014 en la Fundación Juan March de Madrid. Quien quiera echarle un vistazo lo tiene facilísimo.

<https://canal.march.es/es/coleccion/cendrillon-pauline-viardot-1481>

¿Os interesa consultar otras guías didácticas?

El gato que andaba a su aire, Historia de una semilla, La casa flotante, Cine Antiguo, Cuéntame Mozart y muchas más.

<https://fernandopalacios.es/trabajos/materiales/>

Giambattista Basile

<https://qdoc.tips/basile-la-gata-cenicienta-pdf-free.html>

ACTIVIDAD 1ª

Charles
Perrault

[https://es.wikisource.org/wiki/La_Cenicienta_\(Perrault, Baró tr.\)](https://es.wikisource.org/wiki/La_Cenicienta_(Perrault,_Baró_tr.))

Hermanos
Grimm

<https://bibliotecadeloscuentos.wordpress.com/2016/02/26/cenicienta/>

BOS

LOS RECOPIRADORES

El cuento de La Cenicienta es, como tantos otros, de tradición popular, o sea, se ha difundido desde la antigüedad de boca a oído. El napolitano Basile, el francés Perrault (ambos del s. XVII) y los alemanes Grimm (s. XIX) lo recopilaron y publicaron en sus libros de cuentos.

Hay muchos estudios comparativos de las diferentes versiones del cuento. Encuentro interesante la siguiente página:

<https://juliocesarabadvidal.wordpress.com/2018/06/06/cenicienta-o-de-mujeres-misoginas-i-basile-y-schonwerth/>

En ella podemos leer: “Basile ofrece una Cenicienta en modo alguno inocente. Perrault es interesante por una irónica moraleja. Los Grimm abundan en detalles más macabros”

👉 En los enlaces de Basile, Perrault y Grimm podéis leer los cuentos de ambos en traducciones fidedignas.

👉 Hay notables diferencias entre ambas versiones. Buscadlas

👉 ¿Qué tiene de macabra la versión de los Grimm? ¿Por qué la de Basile no la recomiendan para niños?

CENICIENTAS

ACTIVIDAD 2ª

Desde sus primeras publicaciones, este cuento ha sido ilustrado masivamente.

👉 ¿Qué escena del cuento representa cada ilustración?

👉 Dibujad una escena del cuento en vuestro propio estilo

👉 Realizad un “fotocuento” entre vosotros. Necesitáis solo unos teléfonos, algo de vestuario y caracterización, buena luz y un álbum. Con 11 fotos podéis contar el cuento:

- 1) Cenicienta limpiando
- 2) Hermanastras pintándose
- 3) Madrastra repugnante
- 4) Anuncio del baile
- 5) Cenicienta sueña
- 6) Hada madrina y “nueva” Cenicienta
- 7) Príncipe y escena del baile
- 8) Enamoramiento
- 9) Las 12 en el reloj y zapato
- 10) Zapato en el pie de Cenicienta
- 11) Final feliz

ACTIVIDAD 3ª

Rossini

Don Magnífico

La Cenicienta

Hermanastras
an las campanas repicar.

El mago

El criado
después a la rosa.
(vestido de príncipe)

El príncipe
(la suave no es que
(vestido de criado)

LA CENERENTOLA de Rossini

Antes que la Viardot, el famoso compositor Rossini estrenó una ópera muy divertida sobre el mismo tema: *La Cenerentola*. Hace unas semanas se representó en el Teatro Real.

👉 Viendo estas imágenes, imaginad los cambios que introdujo Rossini

👉 Os propongo que disfrutéis de la siguiente escena de la ópera. Es buenísima

<https://www.youtube.com/watch?v=C29iLJz9fAw&t=218s>

El Teatro Real dedicó una representación a los jóvenes que anunció con este breve y divertido vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=aan_uU6lEWw

👉 Comentad las escena

Hace 200 años nació la gran artista de origen español PAULINE GARCÍA VIARDOT, conocida como **PAULINE VIARDOT**, pianista, cantante, compositora y profesora de enorme talento y gran renombre. Nació en París en el seno de una famosa familia de músicos: su padre (Manuel García) era cantante, compositor y empresario; su madre actriz; y su hermana (María Malibrán) diva de la ópera. Fue una artista inagotable, que vivió muchos años de una manera intensa (París, México, San Petersburgo, Baden-Baden...) Amiga de todo los músicos de entonces, compuso varias operetas y canciones. Su última obra fue la ópera de cámara con título francés *Cendrillon* (*La Cenicienta*)

Para saber más de ella:

<https://www.melomanodigital.com/pauline-garcia-viardot-reina-hada-elfo-y-demonio/>

<https://www.plateamagazine.com/platea/846-la-familia-garcia-y-iv-pauline-viardot-una-artista-completa>

UNA ARTISTA SINGULAR

👉 A partir de los enlaces que os propongo, investigad la vida de esta polifacética artista.

👉 ¿Qué significa “fue musa de los músicos y escritores de su tiempo”?

👉 ¿Conocéis alguna familia en la que sean todos músicos?

ACTIVIDAD 4ª

EL CUENTO según Pauline Viardot

En el salón del Barón de Picorvo, Cenicienta canta una triste canción. Llama a la puerta un mendigo y Cenicienta le atiende, pero las hermanas (que no saben que es un príncipe disfrazado) le reprochan que le haya dejado entrar. El príncipe vuelve disfrazado de chambelán (ayudante del rey) e invita a la familia a un baile. Solo Cenicienta se queda dormida, y en su sueño aparece su hada madrina que transforma los objetos en vestido y carroza, y le dice que debe regresar antes de medianoche.

En el baile, el Conde Barrigula (el verdadero chambelán) quiere hacerse pasar por el Príncipe (ya veis, están los papeles cambiados), por eso el Barón y sus hijas quieren llamar su atención. Mientras, aparece Cenicienta deslumbrante y surge el amor con el Príncipe (el de verdad). En esto dan las doce y... ya sabéis lo que pasa.

Otra vez en casa del Barón, aparece el chambelán que reconoce el pasado del Barón (un tendero que le vendía un pan horrible) y anuncia la visita del Príncipe. El final es igual al del cuento tradicional: las hermanas se prueban el zapato, pero solo le queda bien a Cenicienta. Final feliz

👉 ¿Cómo sería el cuento si las chicas estupendas fueran las hermanastras y la perversa Cenicienta? ¿Podríais imaginar una madrastra bondadosa y una bruja disfrazada de hada? ¿Y si el príncipe fuera un impostor? ¿Y si al hada madrina no le funcionan los encantamientos? Nos encantaría leer vuestras versiones.

👉 Ojead el programa de mano de la producción de la Fund. March, con el libreto completo y un estudio de la ópera. Lo podéis descargar en el siguiente enlace:

<https://digital.march.es/fedora/objects/fjm-pub:5474/datastreams/OBJ/content>

La Cenicienta. Gustav Doré

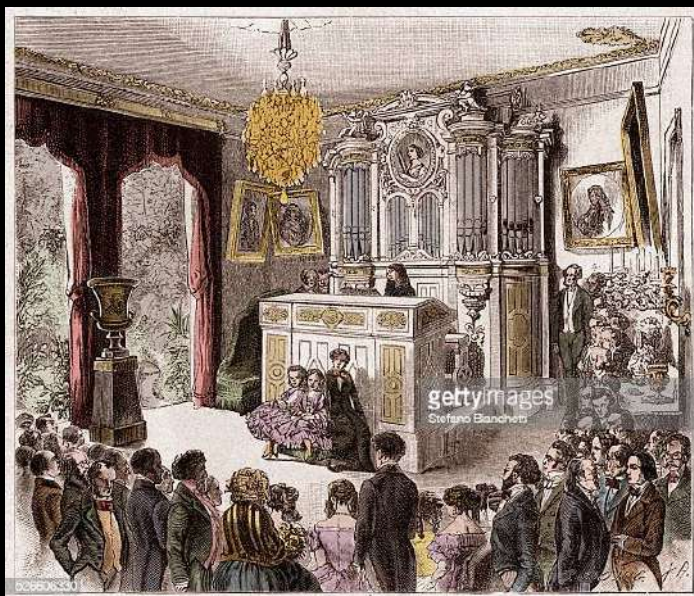
LA VERSIÓN ESCÉNICA (escribe Guillermo Amaya)

ACTIVIDAD 6ª

“¿Es la magia algo que nace, se crea o se descubre? Mi puesta en escena trata de mostrar los tesoros que tenemos dentro, a veces apagados, escondidos, pero que salen a la luz en forma de recompensa si se afrontan las dificultades con honestidad y valentía.”

☞ ¿Qué nos quiere decir Guillermo Amaya al respecto de la magia?

“Un grupo de personas hace una visita a un museo. Una parte se pierde y entra por error en una sala que se encuentra en desuso. Parece un viejo almacén, lleno de cajas y antigüedades. Todos investigan y curiosean hasta que encuentran un libro de **La Cenicienta**. Nuestra protagonista comienza a leer. Suena la música y el espacio se transforma. Surge la magia y el viejo almacén se convierte en un salón que bien podría ser el de la casa de Pauline Viardot, donde muy a menudo realizaba veladas y representaciones de pequeñas óperas.”

☞ Los salones abandonados, las almonedas de trastos y tiendas de anticuarios, tienen un gran encanto. ¿Qué cosas interesantes se pueden encontrar en ellos?

“Con este montaje he querido mostrar la vigencia de su arte y ayudar a redescubrir su música para recordarnos la enorme importancia que tuvo esta cantante, maestra y compositora en el mundo de la lírica a lo largo del siglo XIX.”

☞ A la izqda. tenéis una imagen del salón de la casa parisina de Pauline Viardot. ¿Cómo imagináis el resto de la casa?

Guillermo Amaya es uno de los directores de escena españoles más importante de la actualidad. Una de sus especialidades es dirigir óperas, lo más difícil. Para saber más de él

<https://www.guillermoamaya.com>

LA CANCIÓN INICIAL

La ópera se inicia (después de una breve introducción del piano) con una sencilla canción que canta Cenicienta sola. Tiene aspecto de ser muy antigua y es muy fácil de cantar y tocar.

*Il était jadis un Prince qui voulait se marier,
Mais l'amour, à tire-d'aile, en le voyant s'enfuyait!*

Su traducción es:

*Había una vez un príncipe que se quería casar,
pero el amor, a todo vuelo, al verlo ¡se escapó!*

👉 Entonad la melodía (si es posible solfeando con el nombre de las notas). Tocadla con el instrumento melódico que tengáis más a mano. Añadidle un ostinato con las notas **Sol** y **Re** (también funciona bien con el acompañamiento del acorde de **Sol menor**)

👉 Recitad el texto original en francés (ojo con la pronunciación). Cantad la canción con texto y acompañamientos.

👉 Escribid otras letras. Se me ocurre la siguiente:

*Cenerentola italiano, Cendrillon es en francés,
Cenicienta en castellano, Cinderella es en inglés.*

ACTIVIDAD 7ª

SCENE I

Cendrillon est assise près de la cheminée: Andantino. CENDRILLON.

N.B. Voyez le livret pour le dialogue parlé. Il é - tait ja - dis un

RIDEAU.

prin - ce — qui vou - lait se ma - ri - er — Mais l'a -

- mour, à ti - re d'ai - les, En le vo - yant s'en - vo - lait!

Podéis encontrar la canción en el 3:55 de la versión de la Fund. March

<https://canal.march.es/es/coleccion/cendrillon-pauline-viardot-1481>

Uno de los mejores momentos es la aparición del hada y su canción: 21:26

<https://canal.march.es/es/coleccion/cendrillon-pauline-viardot-1481>

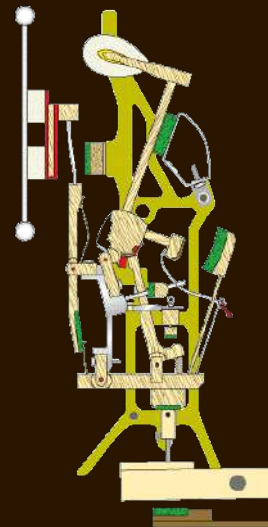

EL PIANO

Es el rey de la selva, el general de los ejércitos, el poderoso instrumento del que tanto se habla: en las escuelas de música todos quieren estudiarlo, en las orquestas de baile no puede faltar, ni en los cafés-cantantes, ni en los salones de postín, ni en los teatros. Como los anteriores, es todoterreno, en el que se tocan todas las músicas y todos los estilos. Pero, ante todo, el piano es el instrumento más autosuficiente que se conoce: él solito se vale para hacer sonar a la vez melodías, acompañamientos y ritmos; se atreve a enfrentarse a una gran orquesta; acompaña a todos los instrumentos que se cruzan en su camino. Los hay pequeños y grandes; de pared, de cola y de mesa; acústicos y eléctricos; caros y baratos; y puede ser tocado por una, dos, tres, cuatro... hasta ocho manos a la vez. No tiene nada más que un problema: que pesa una barbaridad.

En el mundo de los instrumentos musicales, pocas cosas hay más apasionantes que abrirle las tripas a un piano y comprobar cómo funcionan los macillos, los apagadores, los pedales... Entonces nos damos cuenta de lo complejo que es un piano y el porqué pesa tanto.

- 👉 Desvela el misterio de cómo se produce el sonido en un piano.
- 👉 ¿Es el mismo mecanismo en un piano vertical que en uno de cola?
- 👉 ¿Para qué sirven los pedales del piano?
- 👉 Investigad qué materiales se utilizan en un piano: el bastidor, las cuerdas, el mueble, los macillos, las teclas, las ruedas...

ACTIVIDAD 8ª

LAS VOCES

Es muy importante saber diferenciar las distintas voces líricas. Desde las más agudas a las más graves podemos distinguir: soprano ligera, soprano lírica, mezzosoprano, contralto, contratenor, tenor lírico, tenor dramático, barítono y bajo.

En esta ópera, las voces están distribuidas así:

Cenicienta, soprano
El príncipe, tenor
El barón Picorvo, barítono
El conde Barrigula, tenor
Magalona, hermanastra, soprano
Armelinda, hermanastra, mezzosoprano
El Hada, soprano

👉 Escuchadlas y distinguidlas en esta grabación:
<https://canal.march.es/es/coleccion/cendrillon-pauline-viardot-1481>

👉 ¿Qué cantantes líricos conocéis? Haced un álbum de fotos, textos y escenas de óperas de vuestros cantantes favoritos.

ESCENOGRAFÍA (Pablo Menor)

Una compañía de teatro llega a una vieja sala de ensayos (un gran salón convertido en almacén) donde se almacenan restos de anteriores obras de teatro. De cajas y baúles sacan elementos antiguos y modernos que utilizarán en la representación de la ópera.

- ☞ Confeccionad una maqueta en papel o cartulina
- ☞ La distribución de los elementos (armario, sillas, mesita) cambia según la acción
- ☞ Describid cómo es la escenografía de vuestro videojuego favorito

VESTUARIO (Raquel Porter)

Se inspira en la moda de entre siglos XIX y XX con tintes actuales. Es moda “camp”: diseños exagerados, irónicos y sobrecargados. Con esta propuesta se pretende unir una obra de más de 100 años con la actualidad.

- ☞ Dibujad los figurines del personaje que más os guste siguiendo el estilo de Raquel. Podéis hacer collage con vestidos antiguos combinándolos con modernos.

ACTIVIDAD 9ª

CONTESTAD UNAS PREGUNTILLAS

RealTeatro
de Retiro
2022-23

ACTIVIDAD 10ª

- ¿A qué película pertenece esta imagen?
- De entre todas las “cenicientas” (libros, películas, óperas, cómics...) cuál es vuestra preferida?
- Pauline Viardot vivió en muchos lugares diferentes ¿Cómo eran entonces los medios de transporte?
- ¿Quiénes le contaban a los Hermanos Grimm los cuentos que después escribieron en sus libros?
- ¿Cuál es la escena más sorprendente de este cuento: la transformación de Cenicienta, la prueba del zapato, el baile...?
- ¿Cuáles son las voces líricas de Cenicienta y el Príncipe?
- ¿En qué se diferencia el trabajo de un director de escena y de un escenógrafo?
- ¿Cuántos años vivió Pauline Viardot?

Fernando Palacios
@elartedeescuchar - Artista

www.fernandopalacios.es

