

ÓPERA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

EL BARBERO DE SEVILLA

Versión de la ópera de Gioachino Rossini (1792-1868)

RealTeatro
de Retiro

Guía didáctica

SOBRE EL ESPECTÁCULO

El Real Teatro de Retiro nos ofrece una versión libre adaptada de la ópera más famosa de uno de los compositores más divertidos de la historia, **Gioachino Rossini**, puesta en pie en coproducción con el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

Sin duda, *El Barbero de Sevilla*, estrenada en 1816 como *Almaviva, o l' inutile precauzione*, es un título perfecto para iniciar a los nuevos públicos de cualquier edad en el mundo de la ópera. Por eso el equipo artístico ha creado una puesta en escena ágil, cercana y colorida para que no solo el público joven, sino toda la familia pueda encontrar en este espectáculo su “puerta de entrada” a este fascinante universo. Además, con el fin de acercar la obra a los más jóvenes, se ha pensado en un imaginario en el que puedan identificarse tanto con los personajes (prototipos y referentes de su mundo) como con las temáticas que los rodean. Así, en esta propuesta se rescatan aquellos valores que se contraponen al mundo de lo material, es decir, los que nos hacen más humanos.

Guía didáctica

EL BARBERO DE SEVILLA

The logo for Real Teatro de Retiro features a stylized blue mountain range above the text 'RealTeatro' in a bold, blue, sans-serif font, with 'de Retiro' in a smaller, lighter blue font below it.

RealTeatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Rossini compuso su ópera en dos actos con un libreto dinámico y disparatado de Cesare Sterbini, basado en la genial obra homónima de Beaumarchais (1775). En la trama se contraponen los deseos, ambiciones y maneras de ver el mundo de dos generaciones. Rossini muestra a sus personajes tal cual son poniendo en práctica como nadie un poderoso recurso: la ironía. Una ironía presente no solo en el texto sino también en la música, que encierra una gran comicidad.

Esta versión, firmada por Rita Cosentino, se ejecutará al piano con un elenco de cinco cantantes y dos actores, dando vida a los personajes que habitarán en una Sevilla de fantasía, recreada entre el estilo local y una reinterpretación estilizada. Una selección de números musicales se alternarán con escenas habladas. Los textos, en ambos casos, se interpretarán en castellano, salvo algunos guiños al italiano de Figaro.

En la web del Teatro Real podéis encontrar la [ficha artística del espectáculo](#).

Aquí podéis encontrar un enlace a la [Playlist de Spotify](#) que hemos preparado.

Guía didáctica

EL BARBERO DE SEVILLA

RealTeatro
de Retiro

OBJETIVOS

- **Acercar la ópera a nuevos públicos** a través de una obra de repertorio adaptada al público joven.
- Dar a **conocer la figura de Gioachino Rossini**.
- Descubrir la belleza de **las voces líricas y su trabajo en escena**.
- **Crear hábitos culturales y formar espectadores y espectadoras** desde la infancia.
- Mostrar **el piano como instrumento acompañante** y la labor del maestro pianista.
- **Incentivar la creación artística** a través de un espectáculo escénico de gran potencia visual en el que conviven diferentes elementos plásticos.
- **Poner en valor el humor como recurso expresivo** y vehículo de comunicación.

LA HISTORIA

Rossini utiliza la ironía para mostrarnos a sus personajes como son, con sus miserias y sus aciertos. En esta versión habitarán esa Sevilla imaginada y colorida, dando vida a prototipos fácilmente identificables en nuestros días. Vamos a conocerlos:

Fíguro es un listo italiano, un peluquero modernísimo que adora Sevilla y que siempre está dispuesto a ayudar, tanto con el look como con los asuntos más mundanos. Por supuesto, siempre a cambio del pago por sus servicios.

El Conde de Almaviva se convierte aquí en un famoso cantante moderno, un ídolo por el que las jóvenes como Rosina suspiran.

Rosina es una joven avispada e inteligente, amante de la música y con muchas ganas de enamorarse e irse lejos de su ciudad, para dejar de trabajar en el consultorio de Bartolo y quitárselo de encima definitivamente.

Bartolo es un médico de medio pelo y de la vieja escuela, en cuyo consultorio trabaja como secretaria Rosina, de quien está “enamorado”, aunque en realidad su corazón solo late por motivos más materiales.

Basilio es un profesor de música rancio y anticuado, a quien Bartolo contrata para que le dé clases de canto a Rosina, que no le hace el menor caso.

Berta y Ambrosio son dos personajes que animan, enredan y enlazan las escenas.

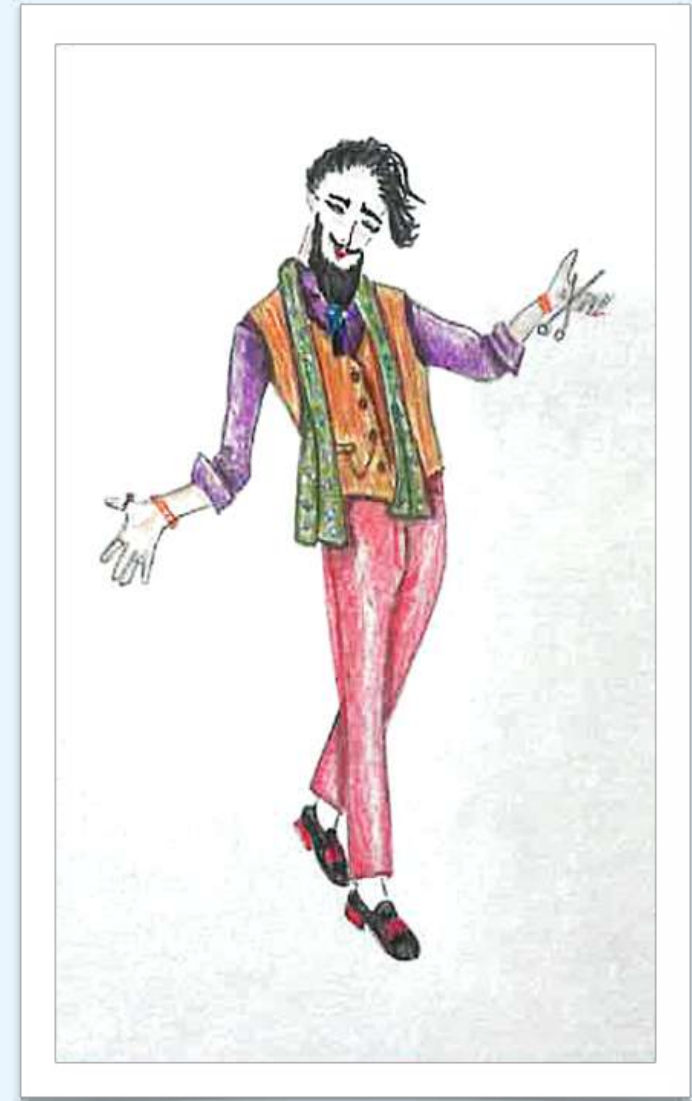
LA HISTORIA

La ópera nos muestra las peripecias de dos jóvenes que se enamoran y se valen de la ayuda y las artimañas de Fígaro para burlar a Bartolo, el jefe de la chica. Aunque pueda parecer que el amor es el motor de esta historia, no es el único. Los personajes nos muestran su personalidad y su modo de intentar conseguir aquello que desean: Fígaro sacando tajada de las situaciones, Bartolo persiguiendo lo imposible para su beneficio, Basilio convirtiéndose en cómplice silencioso por un puñado de monedas y el Conde valiéndose de cualquier treta que despeje el camino para lograr sus fines.

El dinero es una presencia constante en nuestro mundo moderno y en la obra, ese dinero que lo compra casi todo... salvo el amor. La fuerza del amor sincero se impone triunfando sobre cualquier especulación.

Figaro

*Diseño de la figurinista
Gabriela Hilario*

LA MÚSICA

En este *Barbero de Sevilla*, adaptación libre en un único acto de la ópera de Rossini, cinco cantantes acompañados al piano por el director musical, Rubén Sánchez Vieco, interpretarán una selección de números traducidos al castellano. Pinchando en los títulos podéis escuchar las piezas originales en italiano:

[“Largo al factótum della città”](#), Cavatina - Figaro

[“Ecco ridente in cielo”](#) (aquí risueña en el cielo), Cavatina - El Conde

[“Se il mio nome”](#) (Si mi nombre), Canzone - El Conde

[“O all’idea di quel metallo”](#) (A la idea de aquel metal), Duetto - Figaro, Conde

[“Una voce poco fa”](#) (Hace poco una voz), Cavatina - Rosina

[“La Calunnia”](#) (La calumnia), Aria - Basilio

[“Ma bravi”](#) (¡Pues bravo, bravo!), Recitativo - Figaro, Rosina

[“Dunque io son”](#) (Pues yo soy), Duetto - Figaro, Rosina

[“A un dottor della mia sorte”](#) (A un doctor de mi experiencia), Aria - Bartolo

[“Pace e goia”](#) (Goza de paz y alegría), Duettino - Bartolo, Conde

[“Cara immagine ridente”](#) (Querida imagen alegre), Aria - Rosina

[“Don Basilio!”](#), Quintetto - Rosina, Basilio, Conde, Figaro, Bartolo

[“Amore e fedele eterna”](#) (Sobre nosotros reinen amor y eterna fe), Finale - Tutti

Guía didáctica

EL BARBERO DE SEVILLA

RealTeatro
de Retiro

LA MÚSICA

Arias y más

El aria es una composición para voz solista con acompañamiento, en la que los cantantes pueden mostrar su virtuosismo con bellas melodías mientras los personajes expresan sus sentimientos e impresiones, pero durante la cual no transcurre la acción. Suelen ir precedidas de un recitativo, donde el texto y la narración de los acontecimientos son lo importante. En la ópera italiana del siglo XIX, desde Rossini, las arias presentan una forma doble que abarca prácticamente toda una escena: *Aria* (sección lírica, cantáble y más lenta) - *Cabaletta* (aria más movida y enérgica).

La *Cavatina* es el nombre que recibe en la ópera italiana del siglo XIX el aria de entrada o presentación de un personaje protagonista. Tiene las mismas características que un aria, pero siempre aparece en el primer acto.

Canto y diálogo

Si bien la ópera de Rossini es íntegramente musical (vocal e instrumental), en esta versión se alternan algunas escenas habladas, que ayudan a agilizar la acción y reducir la duración de la representación, haciéndola más adecuada para el público joven. Este formato, de menor tamaño y tono ligero y cómico, en el que se combinan partes cantadas y habladas, se asemeja a géneros como el *singspiel*, la *opéra-comique* francesa, la *ballad opera* inglesa o la *zarzuela* española.

HABLEMOS DE...

ROSSINI: BEL CANTO E BEL VIVERE

Gioachino Rossini fue especial incluso en su fecha de nacimiento: el 29 de febrero de un año bisiesto, 1792. Nació en Pésaro, ciudad italiana donde desde 1980 se celebra en su honor uno de los más importantes Festivales Internacionales de ópera.

Fue hijo único de un trompetista de la banda local y de una cantante de ópera cómica que, como no sabía leer partituras, debía memorizar los papeles. Precisamente, la escasa formación musical de ambos les impulsó a facilitar a su hijo una cuidada educación en el conservatorio de Bolonia, donde estudió violonchelo. Fue un músico precoz que comenzó a componer a los 12 años y a los 18 estrenó su primera ópera. Los teatros le encargaban obras serias, grandes tragedias al gusto de la época, pero él disfrutaba componiendo óperas cómicas, también llamadas bufas, a la menor ocasión. Sus óperas están repletas de hermosas melodías que favorecen el lucimiento de las voces y que realzan su belleza y virtuosismo. No en vano, fue uno de los grandes exponentes del *bel canto*, siendo “El barbero de Sevilla” una de las obras maestras de este estilo.

Guía didáctica

EL BARBERO DE SEVILLA

The logo for RealTeatro de Retiro. It features a stylized blue wave-like line above the text "RealTeatro" in a bold, blue, sans-serif font. Below "RealTeatro" is the text "de Retiro" in a smaller, blue, sans-serif font.

HABLEMOS DE...

ROSSINI: BEL CANTO E BEL VIVERE

El *bel canto* es el canto hermoso, un tipo de canto que resalta la belleza sonora, con un timbre uniforme en toda la tesitura de la voz: bellos fraseos en legato que requieren un impecable control de la respiración, agilidad en los pasajes con adornos y facilidad para atacar el registro agudo. Su época de mayor esplendor fue el siglo XIX, con las óperas belcantistas de compositores como Rossini, Bellini y Donizetti.

Sin embargo, de la misma forma que Rossini comenzó a escribir música desde muy joven, su retirada de la composición operística fue también muy temprana, en 1829 estrenó su última ópera, “Guillermo Tell”. Realmente no conocemos sus motivos, pero sí sabemos que esa etapa de silencio la aprovechó para dedicarse a su gran afición: **la buena vida y la alta gastronomía.**

Rossini amaba la comida italiana tan apasionadamente como la ópera bufa y estos amores se reflejaban en su estilo de vida, alegre y despreocupado. Rossini era famoso por organizar grandes banquetes y exuberantes eventos sociales en su hogar, a donde acudían personalidades de la época. Así resumía su filosofía de vida:

*El apetito es para el estómago lo que el amor para el corazón... **comer y amar, cantar y digerir:** estos son en verdad los cuatro actos de esta ópera cómica que es la vida y que desaparece como la espuma de una botella de champagne. Quien lo deja pasar sin haberlo disfrutado es un tonto.*

Guía didáctica

EL BARBERO DE SEVILLA

RealTeatro
de Retiro

HABLEMOS DE...

ROSSINI: BEL CANTO E BEL VIVERE

Existen numerosas biografías de Rossini llenas de ocurrencias y anécdotas gastronómicas y musicales, entre la realidad y la leyenda:

- Cuentan que Rossini estaba escribiendo una obertura y se le cayó al suelo la hoja de papel pautado. En lugar de agacharse a recogerla, tomó una nueva y comenzó otra vez a escribir la pieza.
- La noche anterior del estreno de una de sus óperas, la obertura no estaba terminada todavía, así que sus productores lo encerraron en una habitación para que la completase. Él les pasaba las hojas de la partitura por la ventana a medida que las terminaba, para que la representación pudiera comenzar. Quizá por eso, una vez exclamó: “Nada mejor para la inspiración que ver a un productor tirándose de los pelos”.
- Rossini acostumbraba a repetir recursos y elementos musicales para varias óperas, hasta que alguna de sus obras se volvió tan famosa que temía que el público reconociera las repeticiones.
- Después de un copioso y espléndido banquete, la anfitriona se dirigió a Rossini para confesarle que para ella había sido todo un honor que él aceptara su invitación. La señora expresó su deseo de que el compositor volviera a cenar con ella pronto, a lo que él respondió con entusiasmo: “¡Ahora mismo!”.
- Cuentan que Rossini sólo lloró tres veces en su vida: la primera tras el fracaso de su primera ópera, la segunda cuando escuchó a Niccolò Paganini tocando el violín y, finalmente, cuando en un paseo en barco se cayó por la borda un pavo trufado.

HABLEMOS DE...

ROSSINI: BEL CANTO E BEL VIVERE

La crónica del estreno de “El barbero de Sevilla”, el 20 de febrero de 1816 en el Teatro Argentina de Roma, tampoco tiene desperdicio. Parece que la cosa se fue complicando:

1. Mientras le cantaba a Rosina la serenata “Ecco ridente in cielo”, al Conde Almaviva se le rompió una cuerda de la guitarra.
2. Un gato negro - considerado un mal augurio - se paseó a media representación por el escenario.
3. Don Basilio tropezó y se cayó de bruces en mitad del escenario, provocando las risas del público. Cuentan que tuvo que cantar el aria de “La Calunnia” con un pañuelo en la nariz para contener la sangre.
4. En el final del primer acto, cuando la música se ralentiza y comienza el concertante “Quest’avventura”, un gracioso gritó: “Questo è il funerale di Don Coglione!”. El público se echó a reír y la representación acabó en un caos que hizo historia, pero...
5. ... nada impidió que “El barbero de Sevilla” se convirtiera en un éxito mundial.

ACTIVIDADES

1. Obertura

Deteneos a escuchar a vuestro alrededor un Normalmente las óperas comienzan con una pieza orquestal introductoria que se llama obertura. La de “El barbero de Sevilla” es una de las más conocidas e interpretadas, también en las salas de concierto como pieza independiente. En la representación no la escucharemos, puesto que se centrará más en las escenas y la trama de los personajes. Sin embargo, podéis escuchar esta obertura como “aperitivo”, para ir entrando en el universo musical de Rossini y descubriendo los temas que sonarán en el espectáculo.

Es fácil encontrar [versiones orquestales](#) de esta pieza, pero nos gustaría que escuchaseis un arreglo muy especial a cargo de [The King's Singers](#).

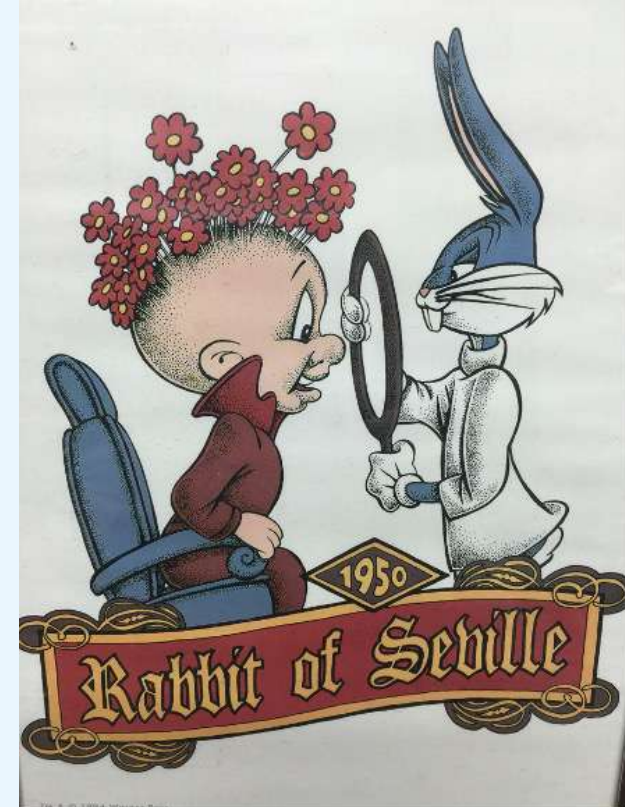
Se trata de una versión vocal *a capella* (sin acompañamiento instrumental). Así, podéis familiarizaros con la voz lírica y las diferentes tesituras masculinas, que predominan en “El barbero de Sevilla”.

ACTIVIDADES

La música de Rossini también ha pasado de los escenarios a las pantallas, protagonizando episodios de algunos conocidos personajes de dibujos animados del siglo XX, que aún siguen divirtiéndonos con sus locuras.

Pinchad sobre cada imagen para disfrutar de las versiones rossinianas del *Pájaro Loco*, *Bugs Bunny* y *Tom&Jerry*.

Guía didáctica

EL BARBERO DE SEVILLA

RealTeatro
de Retiro

ACTIVIDADES

2. Personajes y voces

Los roles o papeles de las óperas son interpretados por cantantes líricos que, además de tener una buena técnica vocal, deben ser capaces de dar vida a cada personaje. Las voces adultas se clasifican así (de agudo a grave):

Voces femeninas: soprano, mezzosoprano y contralto.

Voces masculinas: tenor, barítono y bajo.

! Vamos a conocer las voces de los personajes de “El barbero de Sevilla”, a través de algunas de sus intervenciones solistas. Escuchadlas pinchando en su nombre e intentad aprender estos fragmentos, adaptados para el aula:

FÍGARO, *Barítono*

Lar _ go al fac_to_tum del_la cit _ tà, lar __ go!

ROSINA, *Mezzosoprano*

Ha_ce po__co u_na voz re_so __ nó en_mi co_ra_zón.

ACTIVIDADES

EL CONDE, Tenor

Yo soy Lin_do_ro, que fiel te a_do_ra, de_es_po_sa te quie-ro.

BARTOLO, Barítono

¡A_un doc_tor de mi_ex_pe_rien_cia, das ex__cu_sas co_mo és_tas!

BASILIO, Bajo

La ca__lum_nia es un vien__te__ci_llo.

Guía didáctica

EL BARBERO DE SEVILLA

RealTeatro
de Retiro

ACTIVIDADES

3. Parole, parole...

La ópera surge en Italia a comienzos del siglo XVII y es el italiano el idioma más utilizado en los libretos, también en obras de compositores de otras nacionalidades, como Mozart o Haendel.

En la actividad anterior os habréis dado cuenta de que las arias se cantarán traducidas al castellano, salvo en el caso de Figaro. En esta versión él es un peluquero italiano en Sevilla, que se caracteriza por utilizar en ocasiones una mezcla de ambos idiomas, italiano y español. Ese *mix* es tan habitual en la realidad, que incluso tiene un nombre: “itagnolo” (pronunciado “itañolo”, mezcla de italiano y espagnolo).

- ¿Sabéis el significado de estas palabras que escucharéis decir a Figaro? *testa, grazie, amico, innamorato*.
- En un momento determinado, él dice: “Il formagio è caduto proprio sopra i maccheroni” (*El queso cayó justo encima de los macarrones*).
- Teniendo en cuenta que no hay queso ni macarrones en escena... ¿Qué creéis que significa esa expresión? ¿Conocéis expresiones parecidas en español?
- El italiano se utiliza también para nombrar términos musicales, en las partituras, títulos de las piezas... Haced un listado de ellos y clasificados según se refieran a la velocidad, el volumen, instrumentos, voces...

ACTIVIDADES

A Fígaro le conocen como el “**factotum**” de la ciudad. Buscad el significado exacto de esta palabra y buscad otras más coloquiales y habituales.

Figaro y El Conde tienen un dúo en el que hablan de cierto “vil” **metal**: “A la idea de aquel metal portentoso, omnipotente”. ¿Sabéis a qué se refieren con esa palabra? Como pista, esta adivinanza:

*Llevo dinero y no soy banquero, papel
o metal, lo que sea me da igual.*

Para terminar, otra palabra interesante que ya habéis leído porque aparece en el aria de Basilio: la **calumnia**. Es una acusación falsa que se hace a alguien para perjudicarlo.

- ¿Te han calumniado alguna vez? ¿Cómo te has sentido?
- ¿Has dicho alguna vez algo falso sobre alguien en tu beneficio? ¿Cómo te sentiste?

ACTIVIDADES

4. A Che bella vita!

Che bella vita! Cansarme poco, divertirme bastante y tener siempre en el bolsillo alguna moneda!

Estas son las primeras palabras que Figaro dice en escena, justo al terminar su cavatina (su aria de presentación), en la que también había hecho énfasis en lo afortunado que es al disfrutar de una buena vida:

*Ah, che **bel vivere**, che **bel piacere**, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità! Ah, bravo, Figaro, bravo, bravissimo; Bravo! La ran la la ran la la ran la la! **Fortunatissimo** per verità!*

Esta idea de **disfrutar de la vida**, el *Carpe diem*, también era muy importante para el compositor Gioachino Rossini, a quien le gustaba cocinar para sus amigos y comer bien. Él decía:

*“... comer y amar, cantar y digerir...
Quien lo deja pasar sin haberlo disfrutado es un tonto.”*

- ! ¿Qué tal se os da la cocina? Os animamos a compartir vuestra receta favorita con el resto de compañeros y compañeras. Buscad maneras originales de contarla: *una receta ilustrada con dibujos, recetas en verso, recetas cantadas, en video...*
- ! Ahora poned en marcha la imaginación y cread una receta de fantasía, con ingredientes extraños o mágicos, con una forma de cocción diferente a la habitual...

ACTIVIDADES

5. Una producción de ópera

El compositor Richard Wagner utilizó la expresión **obra de arte total** (*Gesamtkunstwerk*) para referirse a la ópera, porque integra la música, el teatro y las artes visuales. Vamos a acercarnos tanto al aspecto artístico como al técnico de un espectáculo y conocer los diferentes profesionales que habitualmente no vemos en el escenario, pero son necesarios para poner en pie una obra escénica.

El equipo artístico

Los creadores de “El barbero de Sevilla” fueron el libretista Cesare Sterbini y el compositor Gioachino Rossini. En nuestro caso escucharemos la selección musical del maestro Rubén Sánchez Vieco, quien además dirigirá a los cantantes desde el piano. Los textos y la dramaturgia son creación de la directora escénica, Rita Cosentino.

Además, para poner en escena una producción de ópera es necesario un gran equipo que incluye también el diseño de escenografía, iluminación y vestuario, maquillaje y peluquería... ¡Y por supuesto, los intérpretes!.

El equipo técnico

Para representar una ópera, como para cualquier tipo de espectáculo escénico, hace falta contar también con un amplio equipo técnico que se encargue de la construcción de la escenografía, el vestuario y la utilería (objetos y elementos escénicos con los que interactúan los intérpretes o que complementan la escenografía), un departamento de maquinaria que monte y mueva la escenografía, técnicos de iluminación y audiovisuales, regiduría... y otros servicios como los departamentos de producción, marketing, comunicación, personal de sala, mantenimiento y limpieza...

ACTIVIDADES

Este es el cartel anunciador del estreno de “El barbero de Sevilla” en 1816. Entonces se titulaba “Almaviva o la inútil precaución. Como veis, es muy sencillo, pero podéis diseñar vuestro propio cartel para la representación del Real Teatro de Retiro.

Para ello:

- Seleccionad la información a incluir.
- Pensad en el formato: ¿papel o digital?
- Decidid qué tipo de diseño y colores usaréis.
- Buscad o cread imágenes para ilustrarlo.

- Preparad un listado de profesiones necesarias para llevar a cabo una ópera, desde su creación hasta su puesta en escena.
- ¿Qué trabajo os gustaría desarrollar a cada uno? ¿Qué formación debería recibir para ello?

ACTIVIDADES

Después de leer la información sobre la ópera, formad grupos de trabajo según vuestras preferencias:

- Realizad propuestas de **escenografía**: Sevilla, la barbería, la consulta de Bartolo... Como referencia, podéis fijaros en el diseño de David Pizarro que acompaña este apartado.
- Cread los figurines (diseños de **vestuario**) de cada personaje. Podéis dibujarlos o utilizar técnicas mixtas como el collage, utilizando fotografías, telas, cordones, lentejuelas...
- Preparad un **programa de mano**: buscad información sobre el compositor Gaetano Donizetti y realizad una breve biografía. ¿Qué tal si la acompañáis de un retrato? Podéis incluir las ilustraciones de la escenografía y el vestuario, resumen de la obra... ¡y no olvidéis vuestros nombres, clasificados por equipos de trabajo y funciones!

Guía didáctica

EL BARBERO DE SEVILLA

RealTeatro
de Retiro

ÓPERA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

EL BARBERO DE SEVILLA

Versión de la ópera de Gioachino Rossini (1792-1868)

RealTeatro
de Retiro