ABA TXIKI

Presenta:

I. Casalí

EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR

♫ Guía didáctica ♫

La guía que te presentamos tiene el objetivo principal de proporcionarte las herramientas necesarias para ayudar a los alumn@s a identificar la música como medio de expresión, así como a conocer un poco mejor "El Traje nuevo del Emperador"

Esta pensada para que cada profesor la use a su criterio.

Esperamos que el material te sirva de ayuda en tu objetivo de hacer que los niños disfruten y aprovechen al máximo su asistencia a la ópera El Traje nuevo del Emperador

Índice

1.- Carta del compositor. Iñigo Casalí

2.- Personajes
    2.1.- Clasificación de las voces

3.- Los instrumentos de la "Orquesta de Ópera de Cámara de Navarra"
    3.1.- Del violín al piano

4.- Argumento

5.- Veo una ópera

6.- Fragmentos musicales

    ♬ Aunque la mona se vista de seda... mona se queda (1`40``)
    ♬ Himno de Oropelia (1`14``)

7.- Jugando con la ópera

    6.1.- ¿Recuerdas?
    6.2.- ¡A la rica sopa de letras!
    6.3.- ¿Voz masculina o femenina?
    6.4.- ¡Prepara las flechas!
    6.5.- Palabras rebeldes.

1.- Carta del compositor

Hola chicas y chicos:

Soy Íñigo Casalí, el autor de la música de la ópera "El traje nuevo del Emperador". Nací el 20 de Octubre de 1972. Esta ópera es el tercer cuento al que le he puesto música. El primero fue "El flautista de Hamelin". Luego puse música a "Hansel y Gretel" y después a "El Traje Nuevo del Emperador". Empecé a componer cuando tenía unos doce años. Primero melodías sencillas, luego obras más complicadas y poco a poco fui metiéndome en la composición hasta hacer obras como la que tenéis delante. Espero que la estéis disfrutando.

Creo que es un cuento muy divertido y espero que la música os ayude a disfrutarlo más.

Como os podéis imaginar, me dedico a la música. Además de componer, canto en un coro, toco la flauta de pico y doy clases en el conservatorio, precisamente de flauta de pico. Es como la flauta del cole, pero afinada y de madera. Se pueden tocar un montón de canciones y piezas muy bonitas con este instrumento (aunque os parezca que no) y yo enseño a tocarla para hacer música con ella.

Empecé con la música gracias a mi hermano mayor, que tocaba la flauta. A mí me encantaba escucharle y yo también quería aprender. Él me dio unas primeras nociones, con bastante paciencia. Más adelante, me metí en el coro del colegio: la "Escolanía Loyola". Cantaba de "alto". En este coro aprendí mucho y sobre todo, tuve un primer contacto con la interpretación musical en público. Vamos, que me entró el "gusanillo" de la música. Más tarde, cuando tuve dieciséis años, decidí que quería ser músico y me metí en serio a estudiar piano, solfeo, flauta…De hecho, estudié en la universidad la carrera de musicología. En esta carrera se estudia la historia de la música (compositores, obras, estilos, etc…). Aún sigo estudiando música. Un músico nunca deja de aprender. La música es, como la mayoría de las cosas, inagotable. Uno se puede pegar toda la vida aprendiendo y nunca acaba. Yo ahora estoy estudiando canto, para conocer mejor la voz y poder componer mejor las óperas. Gracias a eso, espero que la siguiente salga mejor, y la siguiente de la siguiente mejor aún, y la siguiente de la siguiente de la siguiente mejor aún que la anterior…. Ahora vamos a estrenar otra ópera nueva basada en el cuento de "Alí Babá y los cuarenta ladrones". Espero que,

si os ha gustado "El Traje Nuevo del Emperador", alguna vez veáis ésta y también os guste.

Bueno, me voy despidiendo. Creo que con estas palabras me habréis conocido un poco más.

Un saludo a todos y que disfrutéis.
Íñigo Casalí.

2.- Los Personajes

▪ Luccia	Comedianta (en Colombina)	Soprano
▪ Ferruccio	Comediante (en Arlequín)	Tenor cómico
▪ Badulio	Rey de Oropelia	Tenor
▪ Petulia	Reina Madre	Soprano
▪ Pierrette	Criada	Contralto
▪ Roscio/Soldado 1	Criado/Soldado	Bajo
▪ Scapin/Soldado 2	Criado/Solado	Tenor
▪ Sirolé	Emperatriz de Chantilly	

2.1.- Clasificación de las voces

En la ópera se distinguen 6 tipos diferentes de voces tradicionales. Tres femeninas y tres masculinas. A continuación, verás una breve descripción de las mismas.

TIPO DE VOZ	FEMENINA/MASCULINA	DESCRIPCIÓN
Soprano	Voz femenina	Es la voz humana más aguda
Mezzosoprano	Voz femenina	Es una voz femenina intermedia
Contralto	Voz femenina	Es una voz capaz de reproducir sonidos profundos y con fuerte expresión dramática
Tenor	Voz masculina	Es la voz masculina más aguda
Barítono	Voz masculina	Es una voz masculina intermedia
Bajo	Voz masculina	Es la voz masculina más profunda

3.- Los instrumentos de la orquesta "Ópera de Cámara de Navarra"

Estos son los instrumentos que incluye la orquesta Ópera de Cámara de Navarra

Violín

Flauta

Trompeta

Piano

3.1.-Del violín al piano.

La orquesta del Traje Nuevo del Emperador es una formación camelística, lo que significa que es una orquesta reducida al modo que se utilizaba en el Barroco, época en la que esta ambientada la ópera.

Os vamos a presentar los instrumentos para que los conozcáis un poco mejor.

Violín:

Es el más pequeño de los instrumentos de cuerda. Tiene cuatro cuerdas afinadas por quintas del agudo al grave. Se escribe en clave de Sol

Flauta Travesera:

La flauta traversa es un instrumento musical de viento. El músico que toca la flauta es conocido como flautista. Las flautas no forman parte de la familia de los instrumentos de viento de metal sino de los de madera, ya que antiguamente se fabricaban de dicho material. Y porque su sonido es catalogado como dichos instrumentos. Su registro básico es de tres octavas y va desde el do_4 (el sonido de la tecla central del piano, que en la nomenclatura anglosajona se llama C3) hasta el do_7.

Trompeta:

Es un instrumento de viento metal que tiene una embocadura por donde se emite el aire y una serie de pistones que sirven para componer las notas del instrumento. La trompeta barroca es más larga y por lo tanto más aguda y en la mayoría de los casos carece de pistones.

Piano:

El piano es un instrumento de tecla polifónico compuesto por 7 escalas diatónicas. Su teclado está compuesto por un total de 52 teclas blancas, correspondientes a las notas naturales, y 36 teclas negras, correspondientes a las notas alteradas.

Además, tiene tres pedales en la parte inferior a la altura de los pies, cuya función es la de ofrecer mayor capacidad de actuación sobre el sonido. El pedal de la derecha sirve para separar los fieltros de las cuerdas, dejando así éstas vibrando incluso después de que el intérprete deje de presionar la tecla. El del centro es la llamada sordina la cual coloca un fieltro delante de las cuerdas, atenuando así el sonido. Por último, el pedal de la izquierda acerca los martillos del interior del piano hacia las teclas. Así pues, la sonoridad del piano variará dependiendo no solo de la intensidad y forma en que la tecla sea percutida, sino también de la utilización de estos pedales.

En los pianos de cola, el pedal de la izquierda se denomina "celesta" y sirve para que, en lugar de percutir 3 cuerdas en cada nota, solamente se percutan dos, atenuando así el sonido.

Existen diferentes tipos de piano: los pianos verticales y los pianos de cola.

4.- Argumento

Érase una vez un reino llamado Oropelia muy pequeño, pequeñísimo, tanto que no tenía sitio ¡para el teatro! Allí reinaba Badulio, un rey al que no le preocupaba su reino, ni sus gentes. Tan sólo quería ser el mejor vestido, el más elegante.

Dos soldados comunican que la emperatriz Sirolé de Chantilly anda recorriendo Europa en busca de un rey soltero.

Un día llegan a Oropelia Luccia y Ferrucio. Se hacen pasar por los sastres imperiales de la emperatriz, y cuentan que se han quedado rezagados y repetidamente, bandidos y más bandidos les atracan dejándoles sin nada, tan sólo con un telar mágico que tiene una peculiar característica: ¡es invisible!
El rey ofrecerá todo el oro que posee para conseguir que los sastres consigan hacerle el traje más elegante jamás visto, para así conocer a Sirolé y que ésta quede prendada de tanta elegancia.

¿Cómo será el traje? ¿Qué sucederá cuando la emperatriz conozca al rey Badulio? ¿Será más fácil vivir sin reyes que sin teatro? ¡Estad atentos!

5.- Veo una ópera

La ópera surge en el siglo XVII por el intento de una serie de músicos, escritores y pensadores que se reunían en torno a la "camerata fiorentina". La iniciativa suponía el deseo de rescatar el antiguo teatro griego del que según se tenía noticia era cantado a una sola voz, mientras que el teatro madrigalesco, el tipo de teatro musical que se hacía en la época, era polifónico. Brevemente os explicaré que los actores no cantaban, sólo gesticulaban, los que cantaban se situaban debajo de éstos y fuera del escenario y cada vez que un solo actor gesticulaba, su voz era interpretada por más de un cantante, es decir, había un coro en lugar de una sola voz. La primera ópera que se tiene como tal es la "Favola D'orfeo" de Claudio Monteverdi, estrenada a principios de 1600. La palabra ópera significa obra, por lo tanto, en el origen de la ópera esta el deseo de representar cantando un texto teatral.

-¿Conoces alguna otra obra teatral que no sea ópera pero en la que se cante?
-¿Te gustaría por un momento que todo lo que dijeras fuera cantado? ¿Cómo lo harías?

Prueba a hacer 5 minutos de clase cantando, utilizando las melodías que más te gusten. Se trata de que, en todo momento, toda vuestra relación con los compañeros y el profesor sea de una forma cantada. Así se desarrolla una ópera. Los personajes se dicen el texto, pero cantando.

La ópera más tradicional consta de unas partes concretas: arias, dúos, coros, cuartetos, recitativos etc. La palabra aria significa aire, pero también melodía. Es la parte de la ópera en la que los personajes expresan sentimientos y emociones. Con el aria se detiene la acción, mientras que con los recitativos la acción avanza.

- ¿Sabrías nombrar algún aria de una ópera?
- ¿Habías oído hablar antes de esta palabra?
- ¿Sabías que los instrumentos de viento de una orquesta pertenecen a dos familias distintas? Nómbralas.

Busca en el diccionario otro significado de la palabra aria.

Como la palabra aria significa aire, intentaremos expresarnos solo con el aire, como por ejemplo con el silbido. Intenta modificar las intensidades y entonaciones del silbido como si fuera un lenguaje normal. Recuerda que ha habido muchos personajes famosos en el cine, la televisión y el teatro que se expresaban mediante la utilización del silbido o instrumentos de viento, como la bocina. ¿Sabrías poner tres ejemplos?

Intenta utilizando tus manos emitir sonidos solo con el soplido de tu boca. Para ello pon las palmas de las manos en forma de cruz con las manos unidas, abraza los dedos al reverso de la mano, ahueca las palmas, une los dos pulgares y echa aire de la boca por el hueco que queda entre los pulgares. Al hacerlo verás que el sonido que emites es similar al de los animales del bosque.

Pero para cantar un aria, hacer un recitativo, un coro, un dúo o un cuarteto se necesita la voz. La voz es el único instrumento que se lleva puesto. En "El Traje nuevo del emperador" hay distintas voces. Badulio es una voz masculina algo aguda que corresponde a un tenor lírico. **Badulio**<<<<<<
Su madre, Petulia es una voz femenina de soprano dramática.<<<<<<< La comedianta Luccia es una soprano lírico ligera.<<<<<<< Uno de los criados, Scapin es una voz grave de barítono. .<<<<<<< Esta es la clasificación más tradicional de las voces.

- ¿Sabrías distinguirlas?
- ¿Crees que un hombre puede tener una voz de mujer? Si esto es posible, ¿Cómo se llama?

Para apreciar la amplitud de la voz intenta decir una frase pasando de lo más agudo a lo más grave, y viceversa. Utiliza esta frase: el emperador ya tiene un traje que le vista.

Escucha la música del emperador e intenta diferenciar a los personajes según la voz que tienen.

En esta ópera, como en otras tantas, hay una parte cantada que se llama concertante. Concertante es una palabra italiana que significa diálogo. La palabra surge en el barroco con el nacimiento de las orquestas y expresaba la relación que en un concierto existían entre uno o varios instrumentos y el resto de la orquesta.

- ¿Sabes cuál es el significado actual de la palabra concertar?
- ¿Sabes de dónde viene la palabra concierto para definir un evento en donde hay un grupo musical que interpreta en directo?

Os vamos a proponer una interesante actividad: ayudados por el profesor, interpretar este concertante de Iñigo Casalí en el que cuatro personajes cantan cada uno de ellos una melodía diferente, y la suma de todos forman la armonía de la composición. Los personajes son diferentes: el alegre, el gruñón, el cotilla y el músico. Cada uno de ellos tiene una personalidad distinta. Podéis empezar primero a cantar uno y luego se van uniendo los restantes. También podéis cambiar de personaje después de haber interpretado una vez toda la partitura .<<<<<<

El canon es una composición contrapuntística en el que una voz sigue a la otra. Conoceréis la más famosa para los niños: "Debajo de un botón, ton, ton, había un ratón, ton, ton,……. Te proponemos otro canon, con la ayuda del profesor, cantad este canon que ha escrito para vosotros Iñigo Casalí, os lo pasaréis bomba. <<<<<<<

Para finalizar, os diremos que hay muchas diferencias entre el teatro y la ópera:

ÓPERA	TEATRO
Los actores son cantantes y cantan	Los actores dicen el texto hablado
La música se interpreta en directo por una orquesta	La música suele estar grabada
La música define la acción	La música acompaña a la acción
Es necesaria la presencia de un director de orquesta	No es necesaria
El montaje es muy costoso económicamente	Dependiendo del tipo de montaje, suele ser más económico

ESTA ÓPERA ES LA PERA

Habitualmente los libretos de las operas los realizaban escritores y dramaturgos, aunque algunas veces eran los propios compositores los que los escribían. En la mayoría de las veces estaban escritos en verso, en "El Traje nuevo del emperador" Pablo Valdés une al verso el humor, como ya sucedía a lo largo de la historia en algunas óperas que pertenecían a lo que se llamaba género bufo.

-¿Sabrías decirme 3 palabras que se formen con la palabra bufo?
-¿Sabes lo que es un bufón?

Inventa con tus compañeros historias breves que tengan rima. Este ejemplo puede serte de ayuda: Esta ópera es la pera.

Poneos por parejas y uno deberá comenzar una frase que el otro tendrá que terminarla de modo que rime.

La acción teatral de "El Traje nuevo del emperador" está realizada en la técnica de la Comedia Dell'Arte. Significa que los movimientos que hacen los actores son movimientos aprendidos que han pasado de generación en generación desde el siglo XV. Para que tengáis una idea, plantearemos 4 personajes. Pantallone es viejo, está encorvado y camina con pasos muy cortitos y con los brazos formando un ángulo recto a los dos lados del costado, mientras mueve los dedos de arriba abajo. Otro personaje, Il Dottore es gordo pero su barriga es artificial. Se mueve sacando la tripa hacia adelante tirando el cuerpo hacia atrás y formando con los brazos un semicírculo por encima de la barriga. Il Capittano, otro personaje conocido, es un militar español fanfarrón que se mueve elevando todo el cuerpo cada vez que da un paso y llegando todo lo lejos que le permiten sus piernas, dejando caer todo el peso de su cuerpo en cada paso. Los brazos van balanceándose al estilo militar, de adelante hacia atrás, al contrario del movimiento de las piernas. Por ultimo Arlechino es un joven que lleva los brazos abiertos en semicírculos como si tuviera dos pelotas en las axilas, y mueve solamente las manos mientras que los pies ejercitan una danza de adelante hacia atrás. En El Traje Nuevo del Emperador hay varios personajes que están sacados de la Comedia dell' Arte: .<<<<<<

- ¿Conoces a alguien que se mueva como estos personajes?
- ¿Os suena que alguno de los payasos del circo pueda moverse así?

Colocaros todos repartidos por la clase a una distancia de un metro entre vosotros. Cada uno adopta el movimiento de un personaje, y cuando os juntéis con alguien que lleva un personaje distinto al vuestro, cambiaréis a su personaje tocándole el hombro mientras él cambia a vuestro personaje.

Todos los personajes masculinos de la comedia del arte llevaban máscaras. La máscara representaba su identidad. .<<<<<<

- ¿Conoces algún personaje de cine o de televisión que lleve máscara? Nombra tres.

Con una hoja de papel, fabrica una máscara. Dibújala primero y luego haz dos agujeros para los ojos, otro para la nariz y otro para la boca. Luego ata la máscara con un cordel. Intenta que la máscara sea un reflejo de lo que quieres ser.

La mascara oculta la identidad de quien la lleva. Prueba en clase a llevar una media un poco transparente y colocarla con cuidado en la cabeza. Verás como la cara se deforma. Si luego os tapáis el cuerpo con un trapo o una toalla intentar averiguar cuál de vuestros compañeros se esconden detrás de la media.

VESTIDO PARA LA ÓPERA

El rey Badulio quiere a toda costa hacerse con el mejor traje que se haya tejido en el mundo.

-Di tres personajes famosos que te gustan como visten y nombra otros tres que no te gusten nada.

- ¿Sabes lo que es la moda?
- ¿Has oído hablar de las playas nudistas?

Probar a disfrazaros un día todos con ropas de vuestros padres o de vuestras madres.

Nuestra ópera está basada en la apariencia de vera algo que n existe. Te proponemos algo muy sencillo, jugar al veo, veo …. Supongo que ya sabrás cómo es. Pero vamos a ponerlo más difícil, jugar al veo, veo, intentando adivinar cosas que no ves.

En El Traje Nuevo del Emperador, el ver y no ver, tiene mucha importancia.

Os vamos a poner un ejercicio muy interesante: con la música del ballet corte y confección de nuestra ópera, muévete al ritmo que te marca la música intentando formar con tu cuerpo imágenes de objetos o animales que tus compañeros de clase deberán adivinar.

.<<<<<< corte y confección

Aquí están algunos de los personajes de nuestra ópera que han perdido el color de sus vestidos, casi se diría que están desnudos. Vístelos con los colores que quieras. **<<<<<<<**

6.- Fragmentos Musicales.

Ahora vamos a escuchar un par de fragmentos musicales de "El Traje nuevo del Emperador". Escucha atentamente.

♬ Aunque la mona se vista de seda... mona se queda (1`40``)

<u>Aunque la mona se vista de seda… mona se queda</u>

Así tampoco. Tampoco así.
¡ni de perfil! Así, tampoco
Insustancial. Convencional
Peor que mal.
Te he dicho ya que así tampoco.

Que me da igual, guardián o criminal,
Diablo, cardenal: ¡mil caras de un carnaval!
Aunque la mona se vista de seda,
mona se queda.
♬ ♬ ♬
Así, tampoco. Déjalo ya,
Sabes que yo no me equivoco.
De capitán, de general,
De mariscal, ¡qué más me da!
Te has vuelto loco.

Que me da igual la máscara, el disfraz,
el velo, el antifaz, ¡Así, tampoco!
Aunque la mona se vista de seda,
Mona se queda.
La, la, la,.....

Así la mona se vista de seda,
Mona se queda.

♫ Himno de Oropelia (1`14``)

Himno de Oropelia

♫ ♫ ♫

Todos: ¡Oropelia! ¡Oropelia!
De la Tierra la más bella.
La proclaman los poetas:
¡Oropelia al mundo asombrará!

Roscio: Asombrará, como anunció el poeta.

Todos: ¡Asombrará!

Scapin: La Humanidad oirá hablar de Oropelia.

Todos: ¡La Humanidad!

Petunia: Y brillarás, al fin, pequeña perla.

Todos: ¡Brillarás, Oropelia, brillarás!

¡Salve Badulio, monarca insuperable!
¡Viva tu cuerpo, tu mente inigualable!
¡Viva tu espada de acero inoxidable!

7.- Jugando con la ópera

7.1.- * Actividad: ¿Recuerdas?

Seguro que puedes responder a estas preguntasii

Si has prestado atención a la historia, no tendrás problemas en contestarlas. Marca con una cruz la respuesta correcta.

1.- ¿Qué es lo único que le importa al emperador?

- ☐ Encargarse de los asuntos del reino
- ☐ Jugar a las cartas con Luccia y Ferrucio
- ☐ Vestir con elegancia

2.- Para que le hagan un traje, el emperador da una bolsa de oro…

- ☐ A unos sastres muy famosos venidos del Lejano Oriente
- ☐ A unos farsantes que se hacen pasar por sastres
- ☐ A unas costureras que hacen trajes fabulosos

3.- El emperador nombra a los dos falsos sastres …

- ☐ En consejeros de su reino
- ☐ Tejedores imperiales
- ☐ Gobernadores de la ciudad

7.2.- * Actividad: ¡A la rica sopa de letras!

Encuentra, en horizontal y en vertical, estas palabras del cuento:
CONSEJEROS, TRAJE, PILLOS, TELAR Y ARMARIO.

Sopa De Letras

C	O	N	S	E	J	E	R	O	S
I	S	B	O	T	O	N	F	A	L
T	P	I	L	L	O	S	O	S	T
R	A	B	A	R	A	O	T	V	E
A	L	O	R	D	J	O	R	E	L
J	M	A	S	I	A	N	A	H	A
E	A	R	M	A	R	I	O	U	R

7.3.- * Actividad: ¿Voz masculina o femenina?

Une con una flecha el tipo de voz con el género (masculino/femenino).

Suerteii

Tenor

Mezzosoprano

Bajo

Soprano

Barítono

Contralto

Voz Masculina

Voz Femenina

7.4.- * Actividad: ¡Prepara las flechas!

Une con flechas cada instrumento con su nombre.

Timbales

Flauta travesera

Violín

Fagot

Violoncello

Oboe

Contrabajo

7.5.- * Actividad: Palabras rebeldes.

Al copiar este texto han huido algunas palabras rebeldes ¿Puedes colocarlas en su sitio?

bofetada	robado	Oropelia	
elegante	Sirolé		sastres
desnudo		Badulio	

Érase una vez un reino muy pequeño, pequeñísimo llamado _____. Alí reinaba _____, un rey que no le preocupaba su reino, ni sus gentes. Tan sólo quería ser la persona más _____.

Un día llegó a sus oídos que la distinguida emperatriz _____ de Chantilly buscaba marido.

Luccia y Ferrucio, que se hacen pasar por los _____ imperiales, deciden engañarle al rey diciendo que les han _____.

El rey Badulio conoce a la emperatriz, y tras verle _____, decide darle una _____ imperial.

¿Le apetecerá al rey seguir viviendo en el pequeñísimo reino de Oropelia?