

Guía didáctica

CAPULETOS Y MONTEGOS

Ópera (e)Studio
Ópera de Tenerife

**SINFÓNICA
DE TENERIFE**

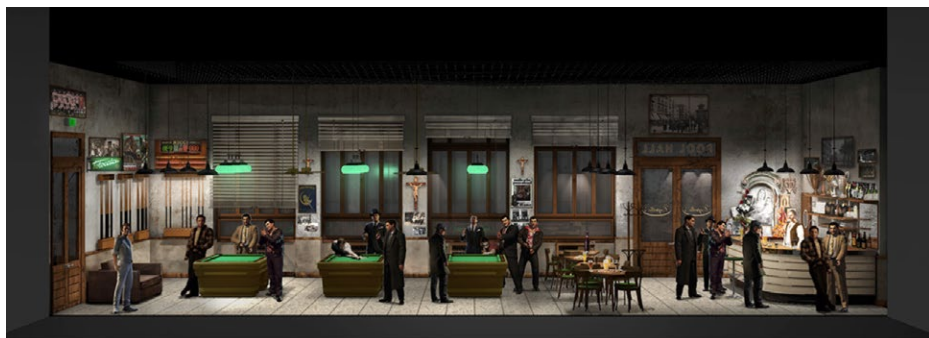
**AUDITORIO
DE TENERIFE**

Capuletos y Montescos

El mismo enfrentamiento entre dos clanes rivales y el final trágico de los dos enamorados que inspiró la famosa tragedia Romeo y Julieta de Shakespeare, es la base de la obra de Bellini que este año presentamos de la mano de Opera (e)Studio, la academia de formación integral de Ópera de Tenerife. Se trata de una adaptación de concierto de la producción de la ópera *I Capuleti e i Montecchi* estrenada en octubre de 2017.

Un concierto lírico en el que la Sinfónica de Tenerife saldrá del foso y compartirá escenario con jóvenes cantantes para acercar la ópera a los jóvenes, que tendrán la oportunidad de participar activamente cantando desde sus butacas algunos de los números de la obra de Bellini.

Ficha artística

Cantantes:

Opera (e)Studio 2017

Orquesta:

Orquesta Sinfónica de Tenerife

Presentadora:

Ana Hernández Sanchiz

Director musical:

Rubén Sánchez Vieco

Coordinación pedagógica:

Ana Hernández Sanchiz

Área Socioeducativa Orquesta Sinfónica de Tenerife

Argumento

Los Capuleto y los Montesco son dos facciones políticas rivales de Verona.

Julietta es la hija de Capellio, el líder de los Capuleto, y está prometida a **Tebaldo**. Sin embargo, tras un encuentro con **Romeo**, el líder de los Montesco, ambos jóvenes se han enamorado. Nadie está enterado de su amor, salvo Lorenzo, su médico y confidente, que guarda el secreto. Las cosas se complican aún más cuando Romeo mata sin darse cuenta al hermano de Julieta en una batalla.

Así las cosas, Romeo entra al palacio de los Capuleto disfrazado como un enviado de los Montesco, ofreciendo la paz garantizada por un matrimonio entre Romeo y Giulietta. Capellio rechaza toda idea de paz y Romeo acepta su reto de guerra. Entre tanto, Lorenzo ha arreglado que Romeo vaya a ver a Julieta por una puerta secreta. Él la intenta convencer para escaparse juntos, pero ella se resiste en nombre de la familia y el honor, declarando que prefiere morir con el corazón roto.

Tras la lucha, Lorenzo le cuenta a Julieta que Romeo vive, pero que pronto la llevarán a ella al castillo de Tebaldo. Para evitarlo, la convence para que se tome una poción que hará parecer que está muerta. Él lo organizará todo para estar presente junto con Romeo cuando ella despierte.

Romeo espera impaciente a Lorenzo, que no llega a tiempo de contarle el plan, porque aparece antes Tebaldo. Ambos tienen una acalorada discusión y comienzan a luchar, pero son interrumpidos por un funeral: el de Julieta. Al enterarse de la supuesta tragedia, cada uno de los muchachos, llenos de dolor y remordimiento, pide a su rival que le dé muerte.

Romeo se despide de Julieta ante su tumba y se toma un veneno mortal. Justo después Julieta se despierta y encuentra a Romeo, sorprendido por su falsa muerte e ignorante del plan de Lorenzo. Romeo muere y Julieta, incapaz de vivir sin él, muere también sobre su cuerpo.

Los Capuleto y los Montesco acusan a Capellio de la tragedia.

Los personajes

De todos los roles presentes en la ópera original, únicamente los tres principales aparecerán en el concierto, aunque el resto, como Capellio o Lorenzo, serán mencionados y formarán parte de la trama a través de las explicaciones de la presentadora.

JULIETA (*Giulietta*)

Es la hija del líder de los Capuletos. Está enamorada de Romeo, pero prometida a Tebaldo.

Está interpretada por una soprano.

ROMEO

Es el líder de los Montescos. Está enamorado de Julieta.

Está interpretado por una mezzosoprano.

TEBALDO

Es el prometido de Julieta y pertenece al clan de los Capuletos.

Está interpretado por un tenor.

Fotograma de la película "Romeo y Julieta" (1968) de Franco Zeffirelli

¿Quiénes eran los Capuleto y los Montesco?

Aunque actualmente casi todos conocemos a Romeo y Julieta, los amantes de Verona, dos de los personajes más famosos de la literatura europea y universal, a través de la tragedia escrita en 1595 por William Shakespeare, su historia ya era conocida por el público antes de que el dramaturgo inglés naciera. Su fuente más directa fue la versión de Arthur Brooke, datada en 1562.

Sin embargo, el relato original proviene de Italia, donde existen varias versiones anteriores. La primera de ellas vio la luz en Venecia hacia 1530, en un relato titulado “Historia novellamente ritrovata di due nobili amanti” escrito por Luigi da Porto, un militar de Vicenza. Posteriormente la historia de Romeo y Julieta se difundió por toda Europa a través de la versión de otro escritor italiano, Mateo Bandello, dentro de la colección *Le novelle*, de 1554. Medio siglo después Lope de Vega escribió su pieza “*Castelvines y Monteses*”.

Fue precisamente el relato de Bandello fue, junto a otra versión de Luigi Scola (1818), el que inspiró también el libreto de Felice Romani para la ópera “*I Capuleti e i Montecchi*” de Bellini (1830).

Todas las versiones se centran en la rivalidad y las intrigas entre Capuletos y Montescos, representantes de una sociedad antigua y poco tolerante, que desembocan en un final trágico para los dos jóvenes, que fundirán sus destinos en la muerte.

- Les animamos a leer alguna de las versiones de esta historia. Existen adaptaciones para diferentes edades.
- ¿Por qué no representar en clase alguna de las escenas de la obra?

La ópera de Bellini: “*I Capuleti e i Montecchi*”

Es una tragedia lírica en dos actos con música de Vincenzo Bellini y libreto en italiano de Felice Romani, como ya hemos visto basada en la novela de Matteo Bandello (s.XVI) y en la obra de Luigi Scola de 1818. Fue estrenada en el Teatro La Fenice de Venecia el 11 de marzo de 1830. La ópera completa dura 2 horas y 15 minutos.

Esta ópera mantiene algunos elementos del *Bel canto* inicial, anterior al Romanticismo, como la clara división entre arias y recitativos, así como la asignación del papel masculino de Romeo a una mezzosoprano.

Bellini recibió el encargo de componer la ópera para la temporada de Carnaval de 1830 de La Fenice con tan sólo un mes y medio de tiempo para llevarla a cabo. Pudo conseguirlo gracias a que recicló buena parte de la música previamente escrita por él mismo para una ópera fracasada, titulada “*Zaira*”.

Como el mismo Bellini explicó:

“*Zaira, silbada en Parma, fue vengada por I Capuleti*”.

El compositor

Realicen la ficha biográfica de Vincenzo Bellini completando los siguientes apartados e incluyendo alguna información complementaria o curiosidad que consideren interesante:

Nombre completo:

Lugar y fecha de nacimiento:

Lugar y fecha de fallecimiento:

Breve biografía:

Obras principales:

¿Sabían que...

Mujeres a escena

En la ópera “*I Capuleti e i Montecchi*” de Bellini el papel de Romeo está interpretado por una cantante femenina, una soprano. Durante siglos, las mujeres europeas no podían subir al escenario a actuar, por considerarse actividades poco apropiadas para ellas. De hecho, estaba prohibido por las leyes en varios países. Por eso los personajes femeninos los representaban chicos jóvenes sin barba. Esta realidad es el detonante de la trama de la película “*Shakespeare in Love*” (1998), por ejemplo.

La Iglesia Católica tampoco permitía que las mujeres cantasen en escena, lo que propició a principios del siglo XVI la aparición de los *Castrati*, que florecieron en las cortes europeas y se convirtieron en auténticos ídolos. Su tesitura era extensa y su timbre maravilloso, por lo que se consideraba su voz como un don divino. En 1870 el Estado Italiano prohibió la castración voluntaria y sus papeles pasaron a ser interpretados por sopranos, mezzos y contratenores.

Papel en calzones

Cuando una actriz o cantante interpreta un papel de hombre con indumentaria masculina se denomina *papel en calzones* (en inglés *pants role* o *trouser role*). Los calzones son los pantalones ajustados y cortos por la rodilla que llevaban los hombres en la época en la que este tipo de papeles empezaron a introducirse en el teatro. En la ópera se utiliza este nombre para designar los roles masculinos interpretados por cantantes femeninas, como por ejemplo el Cherubino de *Las bodas de Fígaro*. El público asume que el personaje es masculino, aun sabiendo que la intérprete es una mujer. Es decir, no hay intención de engaño. En cambio, en los casos en los que un personaje femenino se viste con ropa masculina para hacerse pasar por un hombre, no se considera *papel en calzones*. Este sería el caso de Leonora en *Fidelio*.

Romeo es el último *papel en calzones* de una ópera importante, lo que ha convertido la rivalidad escénica y vocal con Julieta en una de las favoritas de las grandes sopranos de cada época.

El papel de la mujer en la sociedad ha ido evolucionando lentamente a lo largo de los siglos; poco a poco ha ido consiguiendo vencer barreras luchando por sus derechos. Sin embargo, las grandes creadoras han quedado a la sombra durante siglos. Les invitamos a investigar y hacer un pequeño catálogo para visibilizar a compositoras, pintoras, escritoras y otras artistas que no hayan sido reconocidas en su tiempo, en ocasiones viéndose obligadas a firmar con pseudónimos o a otorgar la autoría de sus obras a sus esposos o maestros.

Esta puede ser una buena oportunidad para hablar de las situaciones cotidianas en las que las mujeres deben enfrentarse a la discriminación y la desigualdad frente a los hombres. ¿Qué actitud tomamos ante ello? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo?

El lema “We should all be feminists” es el título de una fantástica conferencia TED de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie que pueden encontrar en el siguiente enlace:

<https://www.youtube.com/watch?v=85fqNwDKXfA>

Muchas artistas, como Emma Watson o Madonna, se han posicionado claramente como feministas. Pero no solo las mujeres abanderan esta lucha. Hombres de la cultura y el deporte también se han identificado como feministas y han defendido los derechos de sus compañeras. Busquen algún video que ejemplifique ambos casos y coméntenlo en el aula.

Otros Romeos, otras Julietas

Muchos son los artistas que se han acercado a la historia de estos personajes desde todos los ámbitos artísticos; músicos, pintores, escultores, coreógrafos, dramaturgos o cineastas se han sentido fascinados por este amor prohibido por las convenciones sociales y los compromisos familiares, en una época en la que el honor estaba por encima de la libertad personal. Sus protagonistas se convierten de esta forma en figuras emblemáticas del arte universal.

Música

Además de Vincenzo Bellini, otros compositores han plasmado en sus obras la pasión furtiva descrita en la más bella historia de amor adolescente.

Vincenzo Bellini	Ópera	<i>Capuletos y Montescos</i> (1830)
Hector Berlioz	Ballet	<i>Romeo y Julieta</i> (1839)
Charles Gonoud	Ópera	<i>Romeo y Julieta</i> (1864)
Piotr Ilich Chaikovski	Obertura-fantasia	<i>Romeo y Julieta</i> (1869)
Sergei Prokofiev	Ballet	<i>Romeo y Julieta</i> (1935)
Leonard Bernstein	Musical	<i>West Side Story</i> (1957)

Cine

A lo largo de la historia del cine se han realizado casi una veintena de películas basadas en el amor de Romeo y Julieta.

Algunas, como las dos que comentamos a continuación, son especialmente recomendables para que los adolescentes conozcan el argumento de la historia y trabajen otros contenidos transversales:

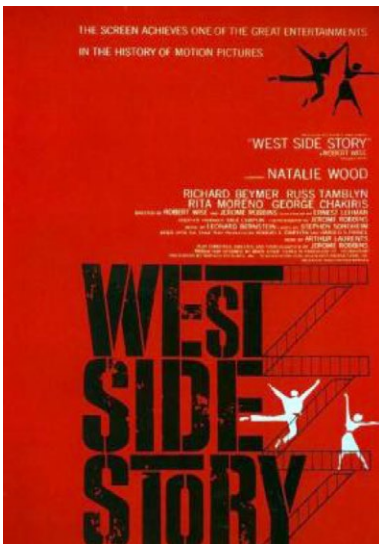

ROMEO + JULIETA de W. Shakespeare (1996)

En Verona Beach se suceden los enfrentamientos entre sus dos familias más poderosas (los Montesco y los Capuleto), para dominar su campo de influencia. Dentro de un contexto urbano y violento, Fulgencio Capuleto organiza una fiesta a la que asiste Romeo Montesco. En la misma los Capuleto intentan que su joven hija Julieta se comprometa con el arrogante Dave Paris. Sin embargo, cuando Romeo y Julieta se contemplan de forma casual, surgirá desde el primero momento la chispa del amor.

Esta versión es bastante fiel a la obra de Shakespeare, respeta el texto, los personajes y las

localizaciones... sólo que traídos a la época actual y a las guerras de pandillas y mafias. Si la ven, conocerán a la perfección la historia de “Romeo y Julieta” y el lenguaje de Shakespeare.

WEST SIDE STO RY (1961)

Los Montesco y los Capuleto no son familias sino bandas callejeras, no viven en Verona, sino en Manhattan, y sus rivalidades las dilucidan bailando al ritmo de la música de Leonard Bernstein. Un musical de inmenso éxito que adaptó para Broadway la historia de Romeo y Julieta, con unos espléndidos números de baile, alcanzando la gloria con 10 Oscars.

En el West Side de Nueva York se disputan la hegemonía dos bandas de jóvenes: los sharks, todos ellos procedentes de Puerto Rico, y los jets, de ascendencia anglosajona. Estos últimos están comandados por Riff, desde que Tony abandonó la pandilla para llevar una vida normal y poder trabajar. Por otra parte, Bernardo, que es el jefe de los puertorriqueños,

convive con su hermana María, recién llegada de la isla. Una noche, en un baile, coinciden los dos grupos y están a punto de provocar una violenta pelea...

Pintura: los prerrafaelitas

Si cineastas, músicos y escritores nos han dejado sus particulares visiones de Romeo y Julieta, los pintores no podían ser menos. Muchos artistas no han querido dejar pasar la oportunidad de representar en sus cuadros esta historia de amor prohibido y han pintado los escarceos, despedidas y besos furtivos de los amantes de Verona. Aquí pueden ver las obras de dos prerrafaelitas, pintores británicos de mediados del S. XIX.

“Romeo y Julieta” Ford Madox Brown

“Romeo y Julieta” Sir Frank Dicksee

Anímense a hacer su propia obra “romántica”.

Pueden utilizar su técnica preferida:
pintura, collage, fotografía, grafiti, videocreación...

Algunas reflexiones...

El amor romántico

El amor de Romeo y Julieta constituye, sin duda, el mayor mito romántico de la historia. Sin embargo, este tipo de amor, que sigue siendo el protagonista de canciones, historias y películas, tiene cada día peor fama. Les invitamos a debatir sobre este tema, después de leer el siguiente artículo de Vicente Fernández de Bobadilla, en el que se llega a plantear la pregunta: “Romeo y Julieta, ¿héroes o dos jovencitos con pocas luces?”

El espejismo del amor romántico.

<https://www.pressreader.com/spain/muy-interesante/20170523/282711931969907>

Fragmento de “El beso” de Gustav Klimt

Conflictos antagónicos

En un apartado anterior hemos hecho referencia a dos películas que recomendábamos ver y trabajar en el aula. A continuación, planteamos algunas pautas para ello: “Romeo + Julieta” y “West Side Story” se basan en conflictos de grupos enemigos: Capuletos y Montescos; puertorriqueños (los “tiburones”) y anglosajones (los “jets”). Da igual el matiz, lo importante es la rivalidad. De hecho, cuando Bernstein recibió el encargo de componer su musical, la primera propuesta fue un conflicto entre judíos y cristianos...

Comparen el conflicto planteado con algunas situaciones similares que se viven hoy en día en nuestro entorno o a nivel más global: pandillas, hinchadas deportivas, mafias, política, religión...

¿Se les ocurren otros conflictos antagónicos más allá de este tipo de problemas sociales, religiosos o raciales? Busquen también temas más generales: desarrollo / sostenibilidad; individualismo / solidaridad...

Hablemos de música

Aunque el concierto al que asistiremos no es una ópera propiamente dicha, pues las partes cantadas se alternarán con partes habladas en las que se irá explicando, avanzando o resumiendo la historia, los números musicales están extraídos de la ópera “*I Capuleti e i Montecchi*” de Bellini y serán interpretados por los mismos cantantes que en las representaciones y la orquesta sinfónica al completo. La diferencia estará en que la sinfónica no estará en el foso, sino en el escenario, por lo cual no contaremos con escenografía y el movimiento escénico será una sugerencia del montaje original.

- **Busquen las definiciones de los siguientes términos operísticos**, la mayoría de los cuales sirven para denominar algunos de los números seleccionados para el concierto: *Obertura, Aria, Recitativo, Cavatina, Duetto, Acto, Escena*
- **Investiguen sobre las voces líricas que protagonizarán el concierto:** soprano, mezzosoprano y tenor. ¿Cuál es su tesitura? ¿Qué tipo de papeles o roles suelen desempeñar?
- **Seleccionen fragmentos de la ópera para ilustrar los diferentes términos y voces** descritas en los apartados anteriores. Pueden encontrar una versión de la misma en el siguiente enlace:
<https://open.spotify.com/user/anandez7/playlist/OzXJI7p6SLqpDN8kJHeICi>

Otras voces en la orquesta

Los instrumentos de la orquesta, en ocasiones, se convierten en protagonistas de ciertos pasajes a través de solos en los que interpretan hermosas melodías como un personaje más. Escuchen los siguientes fragmentos y reconozcan “la voz” de los instrumentos indicados. Estén atentos, porque ninguno de ellos aparece desde el principio del número.

TROMPA: Acto I. Escena 2:

<https://open.spotify.com/track/32tflidPol6WBkWSToZbhY0>

VIOLONCHELO: Acto II. Escena 1:

<https://open.spotify.com/track/2cD4gA8CElXih46WDflsAs>

CLARINETE: Acto II. Escena 2:

<https://open.spotify.com/track/7hDGJk22uFLmAewWAun4Er>

¡CANTEMOS!

Tal y como comentamos en la introducción a esta guía, el público va a tener la oportunidad de cantar desde sus butacas acompañado por la Sinfónica de Tenerife. Para ello, les pedimos que descarguen las partituras de los dos coros seleccionados, disponibles en los siguientes enlaces, y las aprendan en el aula:

Auditorio de Tenerife:

<https://auditoriodetenerife.com/es/capuletos-y-montescos>

Sinfónica de Tenerife:

<http://sinfonicadetenerife.es/proximos-conciertos/capuletos-y-montescos-6/>

¿Cómo me comporto en un concierto?

1. SIENDO PUNTUAL. De hecho, habitualmente no se deja entrar a las personas que llegan una vez comenzado el concierto. Deben esperar a que haya una pausa entre obras o secciones para poder ocupar sus localidades.

2. TOMANDO ASIENTO ORDENADAMENTE. En los teatros y auditorios suelen darse tres timbres de aviso para anunciar el comienzo del concierto, el primero cuando faltan cinco minutos, el segundo cuando quedan aproximadamente dos minutos y el tercero, justo antes de comenzar. Es recomendable no esperar al último aviso para evitar entrar todos en tropel.

3. MANTENIENDO EL SILENCIO, fundamental para que los músicos puedan ejecutar la música y para que tú puedas disfrutarla. Si estás charlando con tus compañeros de asiento, la charla debe cesar en cuanto se apaguen o bajen las luces de la sala. Por supuesto, durante el concierto no hay lugar para la conversación, los silbidos, susurros o cualquier otro ruido (papeles, alarmas de relojes, teléfonos móviles...)

4. NO ABANDONANDO EL ASIENTO en medio de un concierto, salvo por una gran necesidad. Procuren ir al servicio antes de entrar a la sala.

5. NO COMIENDO NI BEBIENDO durante el concierto. Vas a alimentar tu oído y tu espíritu... no a inflarte de chucherías o refrescos.

6. APLAUDIENDO A LOS MÚSICOS como agradecimiento por su labor. A diferencia de otros espectáculos y eventos, aquí los silbidos no son una recompensa para los músicos... ¡Ah! Ten en cuenta que en los conciertos se suele aplaudir al terminar la interpretación de una pieza completa, no entre movimientos. Cuando los aplausos se prolongan el director de la orquesta suele salir varias veces a saludar, y es posible que hagan un bis (repetición de algún fragmento o una nueva pieza). Si es así, deja de aplaudir y guarda silencio nuevamente para escuchar la propina.

7. SALIENDO DEL AUDITORIO CON ORDEN Y TRANQUILIDAD. Espera a que vayan saliendo los ocupantes de los asientos más cercanos a los pasillos y no quieras salir el primero si estás en medio de una fila... No te quedes hablando con tus amigos en el pasillo o el hall, porque interrumpes el paso al resto del público que intenta salir. Evita también las carreras, los gritos, las peleas, etc.