

Pulcinella

Guía didáctica

Orquesta Sinfónica de Tenerife

Ignacio García-Vidal, *director*

Ana Hernández-Sanchiz, *presentadora
y narradora*

**SINFÓNICA
DE TENERIFE**

“Pulcinella”

Música y palabra se unen para dar vida a los personajes de la Commedia dell'arte descritos por Stravinsky en su Suite Pulcinella, elaborada a partir del ballet del mismo nombre. En la suite, de estilo neoclásico, el compositor ruso reinterpreto la música compuesta en el siglo XVIII y atribuida al italiano Giovanni Battista Pergolesi.

“La historia comienza cuando Pulcinella saca su viejo violín y se pone a tocar y bailar, como tan sólo él sabe hacer.”

Ficha artística

Orquesta Sinfónica de Tenerife

Director: Ignacio García-Vidal

Presentación y narración: Ana Hernández-Sanchiz

Repertorio musical:

Stravinsky – Suite Pulcinella

Auditorio de Tenerife – Sala Sinfónica
17 al 19 de enero 2019

El argumento

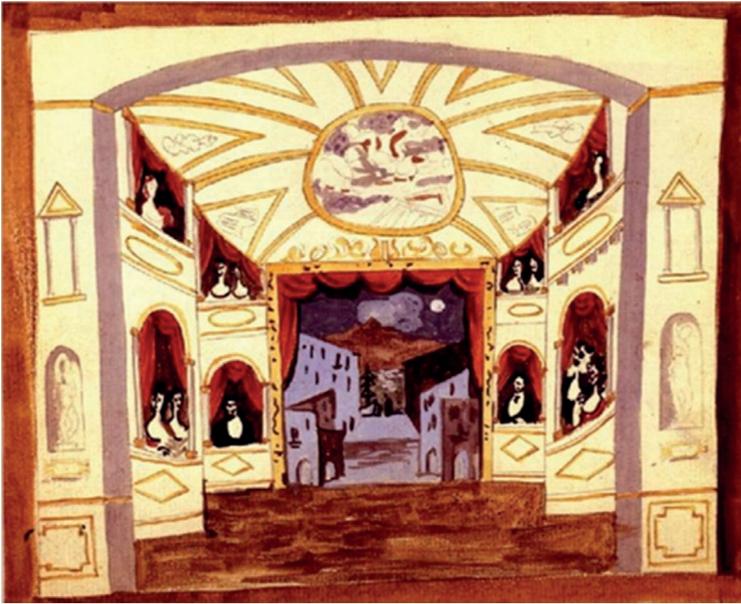
Este es el argumento original del ballet en el que se basa nuestro cuento musical:

Dos apuestos muchachos, Florindo y Cloviello, intentan enamorar a Rosetta, la hija del Dottore, y a su amiga Prudenza. Pero las chicas no les hacen caso y se ríen de sus pretendientes. Ellas prefieren a Pulcinella, que entra en escena para cantarles una serenata acompañado de su violín.

Prudenza y Rosetta sacan a bailar a Pulcinella. Rosetta le da un beso... justo en el momento en el que se acerca Pimpinella, la novia de Pulcinella, que lo ve todo muy enfadada. Florindo y Cloviello también observan la escena ofendidos.

Florindo y Cloviello se muestran aparentemente ofendidos, aunque en realidad realizan una farsa para lograr que Pimpinella perdone a su prometido y así ellos puedan conquistar libremente a Prudenza y Rosetta: fingen una pelea que termina con el apuñalamiento de Pulcinella. Su cadáver queda tendido en el suelo y el Dottore aparece para certificar su fallecimiento.

El cuerpo de Pulcinella es retirado por algunos de sus amigos, que aprovechan para sustituirlo por un muñeco. En ese momento aparece un Mago cubierto con una capa, que detiene el cortejo y con un truco hace resucitar al falso cadáver: ante la alegría general, el muñeco se pone en pie. Al jolgorio se une también el Mago, que se descubre mostrando que en realidad es... ¡Pulcinella disfrazado!

Diseño escenográfico para "Pulcinella". Pablo Picasso

Igor Stravinski (1882-1971)

Nació en Rusia, aunque más tarde se nacionalizó francés y después norteamericano. Representa la imagen movida y cambiante de principios del siglo XX, como su amigo Pablo Picasso en la pintura.

Es incalificable y ha tocado en sus obras los aspectos más variados: la evolución del ritmo, lo popular y el folklore, la vuelta a los clásicos, la inspiración en los nuevos movimientos como el jazz o el tango, lo religioso, etc.

Provocó reacciones encontradas por su constante innovación, como con “La consagración de la primavera” (1913), ballet que supuso un escándalo en su momento, aunque posteriormente ha sido considerada una obra maestra.

En 1919 Diaghilev le sugirió que orquestara algunas obras del compositor del siglo XVIII Giovanni Baptista Pergolesi, proposición que a Stravinski le pareció una locura. Sin embargo, estudió las obras y se enamoró de ellas, repitiéndolas con su propio estilo. La creación de su “Pulcinella” abrió el largo periodo denominado neoclasicismo y coincidió con el cambio experimentado por su lenguaje a raíz de la aparición en su vida de dos personajes de la cultura francesa: Cocteau y Picasso.

Pulcinella

El ballet en un acto del que fue extraída la Suite “Pulcinella” fue escrito por Stravinski en 1920 para la Ópera de París, donde fue estrenado el 15 de mayo del mismo año por los Ballets Rusos de Diaghilev, con coreografía de Leonid Massine y decorados y figurines de Pablo Picasso. Para su creación, Stravinski orquestó música atribuida al compositor barroco Pergolesi (1710-1736).

El ballet está escrito para soprano, tenor, bajo y orquesta. En 1922 compuso la Suite, integrada por 11 partes de las 18 de que consta el Ballet. En ella las voces son sustituidas por instrumentos que interpretan la línea del canto. El resultado es una música a veces desenfadada y a veces melancólica que inaugura el periodo neoclásico de Stravinski, la recuperación del pasado musical a través de reelaboraciones de las partituras de otros autores, así como la reinterpretación de formas y estilos tradicionales. En 1925, Stravinski compuso otra versión para violín y piano, conocida como la Suite Italiana.

A lo largo del siglo XX, coreógrafos de la talla de George Balanchine han llevado a los escenarios sus propuestas del ballet. Entre ellas, destaca la realizada en 1990 por el Scapino Ballet de Rotterdam, con coreografía de Nils Christie y dirección musical de Claudio Abbado, ambientada en las escenas de la vida popular reflejadas en la pintura italiana del siglo XVIII.

Podéis disfrutarla pinchando en el siguiente enlace:

<http://www.youtube.com/user/anamorphosis1968/videos?query=pulcinella>

La Comedia dell'Arte

Los protagonistas de esta historia pertenecen a la Commedia dell'arte napolitana. Este género teatral surgió en Italia a mediados del siglo XVI y prácticamente desapareció a comienzos del XIX, si bien en la segunda mitad del siglo XX experimentó una recuperación historicista, que perdura hasta nuestros días.

Algunos de sus personajes son muy conocidos: Arlecchino, Colombina, Pantalone, el Capitano y, por supuesto, Pulcinella. Los actores se especializaban en uno de ellos y lo interpretaban durante toda su vida. Su interpretación no está sujeta a un guión determinado, son libres para improvisar a partir de los lazzi (situaciones cómicas que desencadenan la trama). Estos actores sabían también bailar, cantar, hacer malabares, tocar instrumentos... El mimo y la acrobacia eran de gran importancia en la representación, que habitualmente tenía por asunto el amor de una joven pareja, obstaculizado por sus padres, por un viejo libidinoso o personajes similares.

En sus orígenes las compañías estaban formadas por familias en las que las mujeres interpretaban los personajes femeninos, cosa poco habitual en el teatro europeo de aquella época, vetado para ellas y reservado a los intérpretes masculinos. Además, tenían carácter itinerante y siempre estaban de actualidad, porque transformaban sus intervenciones dependiendo del lugar y del momento. Las actuaciones se llevaban a cabo en todo tipo de espacios: teatros, salones de la corte... pero, sobre todo, en plazas y calles al aire libre.

Arlequín

Pantalone

Personajes y máscaras

Cada personaje tiene su personalidad, vestuario y movimientos propios. Son características sus máscaras de cuero en las que el tamaño y la forma de la nariz define el carácter de cada personaje. Los únicos que aparecen en escena sin máscara son los personajes femeninos y el Enamorado.

» **Los principales son los Zanni o criados:**

Arlecchino (insolente, algo estúpido y tierno), **Brighella** (astuto) y **Pulcinella** (tan pronto listo como tonto).

» **De gran importancia son también los Vecchi o viejos:**

Pantalone (avaro y libidinoso), **Dottore** (erudito y charlatán).

» **Otros personajes que aparecen de forma habitual en los lazzi son:**

Capitano (militar presuntuoso), **Colombina** (muchacha ingenua, algo pícaro), la **Signora** (altiva y segura de sí misma) y los **Enamorados** (cursis y tiernos).

Pulcinella

Dottore

Pedrolino

Colombina

Capitano- Scaramouche

Nuestros protagonistas

Pimpinella es un caso especial, pues vamos a considerarla como una Pulcinella femenina, aunque este personaje no existiera en la Commedia. Es decir, no es una Colombina o criada pícaro. Incluso, aunque en la Commedia las mujeres no llevaran máscara, este personaje puede llevarla, para distinguirla de Prudenza y Rosetta que, como Florindo y Cloviello, pertenecen al rol de los Enamorados.

Pulcinella es un criado de origen napolitano. Es especialista en enredarse en discusiones estúpidas y peleas con cualquiera: el hostelero, el doctor, el recaudador de impuestos, el resto de criados...

Intenta hablar de forma correcta y fina, pero acaba diciendo una ristra de despropósitos. Suele ir vestido de blanco, con un sombrero alto del mismo color. Físicamente, es un tipo barrigón y algo jorobado.

Prudenza, Rosetta, Florindo y Cloviello

Los enamorados suelen ser hijos de Pantalone o el Doctor y traen a sus padres de cabeza por conseguir casarse. Son la representación del amor puro y resultan siempre románticos. Aman, se pelean, se reconcilian y por lo más mínimo se vuelven a enfadar. Estos personajes son los que más sufren a lo largo de las obras, pero no siempre por su culpa, sino por equívocos que interpretan mal.

Propuesta de actividades

AUDICIÓN MUSICAL

Escuchamos fragmentos escogidos de la obra de Stravinsky, aprovechando para comentar aspectos referidos a la orquesta: “¿qué tipos de instrumentos escuchamos? ¿a qué familias pertenecen? ¿suenan todos a la vez?”

Algunos instrumentos tienen un papel protagonista. Es el caso del viento madera en la Gavotta. Asignamos un color a cada instrumento: flauta, oboe, trompa y fagot. Los alumnos se dividen en cuatro grupos, cada uno de ellos con cartulinas del color correspondiente a uno de los instrumentos. Al escuchar la Gavotta, levantan la cartulina cuando su instrumento lleva la melodía. El profesor, u otro alumno, realiza en la pizarra un musicograma de color, siguiendo el orden de las intervenciones de los instrumentos.

Realizamos una nueva audición de la pieza, siguiendo el musicograma y comprobando si las entradas coinciden con el gráfico de la pizarra.

Pueden escuchar la versión de la suite dirigida por el propio Stravinsky en spotify:

<https://open.spotify.com/album/07xYaOpdu1KNdJzIM93snN?si=AOoyuXoVS2Krn9idJ8Wqyw>

DANZA

Uno de los números musicales que componen la suite de Stravinsky es una Tarantella Napolitana. Se trata de una danza rápida, de ritmo ternario que, según se decía antiguamente, servía para curar la picadura de la tarántula, cuyo veneno es muy peligroso.

¿Y si bailamos las tarantellas del concierto?

Pueden aprender el paso y la estructura de la tarantella a través de algún video tutorial.

Aquí indicamos uno realizado por niños italianos:

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

EXPRESIÓN PLÁSTICA

Así veía Pablo Picasso a su buen amigo Igor Stravinsky...

¿Cómo ven a sus compañeros?
¿Podrían dibujarse entre ustedes?

Son muchos los artistas que han realizado cuadros inspirándose en la Commedia dell'arte y sus personajes. Pedimos al alumnado que realice una búsqueda y exponga las obras que hayan descubierto. Como pista, pueden empezar relacionando el tema con nombres de pintores como Picasso, Wateau o Lancret... seguro que el buscador hace el resto enlazando con otros artistas y obras.

DRAMATIZACIÓN

Resultaría interesante trabajar la técnica básica de la máscara y los movimientos propios de los personajes de la Commedia dell'Arte. Como presentación y complemento a este trabajo, pueden ver dos interesantes vídeos en los siguientes enlaces:

Tras la presentación de algunos personajes, Esmeraldina (la criada), imita a todos:

<http://www.youtube.com/watch?v=bxtXZnYrYvk>

“Pulcinella’s war” – clase práctica del gran maestro Antonio Fava a una alumna:

<http://www.youtube.com/watch?v=-RBmE9ldaZE&feature=related>

Trabajemos ahora sobre las máscaras de la Commedia dell'Arte.

» En primer lugar creamos máscaras imaginarias:

- a) *En círculo, cada uno inventa una mueca que los demás deberá imitar.*
- b) *Por parejas, pondrán un “gesto-máscara” y el compañero tratará de adivinar el estado de ánimo que representa: triste, alegre, enfadado...*
- c) *La cara de los niños se convertirá en un bloque de arcilla que el compañero modelará a su antojo. El “modelo” mantendrá la máscara creada para que los demás puedan verla.*

» En segundo lugar fabricaremos máscaras reales, a la manera de la Commedia dell'Arte. Si bien las originales están fabricadas en cuero, podemos realizarlas con escayola, pasta de papel, cartulina, goma EVA, etc.

¿Cómo me comporto en un concierto?

- » 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.
- » 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.
- » 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...)
- » Participando activamente cuando sea tu turno de cantar, recitar, bailar... ¡disfrútalo!
- » No abandonando el asiento en medio de un concierto, salvo por una gran necesidad. Procuren ir al servicio antes de entrar a la sala.
- » No comiendo ni bebiendo durante el concierto. Vas a alimentar tu oído y tu espíritu... no a inflarte de chucherías o refrescos.
- » 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.
- » 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.

Tenerife
2030

SINFÓNICA
DE TENERIFE

AUDITORIO
DE TENERIFE

Obra Social "la Caixa"

Fundación
Cepsa