

El elixir de Amor

Ópera de Gaetano Donizzeti
Libro didáctico

“Con este libro queremos rendir un especial tributo a la recientemente desaparecida, Montserrat Caballé, por su contribución en la historia de la Ópera y la música en general, por sus éxitos, por haber llenado de ilusión e inspirado a tantos artistas y deleitado a tantos aficionados. Una Voz única en el mundo y una de nuestras cantantes más aclamadas a nivel internacional.”

Gracias a:

Aquiles Machado
Plácido Domingo Ornelas
Virginia Tola
Cecilia Lavilla Berganza
Alfredo Martínez
Antonio Vázquez
Rubén Amoretti
Rafael Martín
Ángel Romero
Pancho Corujo
Gianpaolo Vadurro
Patricia Illera
Belén Elvira
Juan Antonio Álvarez Parejo
Eva del Moral
Ana Lucrecia García
Enrique Sánchez Ramos
Armando del Hoyo
Borja Quizá
Quique Bustos

Depósito Legal: M-33345-2018

Impreso en la UE.

Primera edición enero 2019

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida ni transmitida de manera alguna por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabado, xerografiado o cualquier otro sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin autorización por escrito del autor, a excepción del crítico que desee citar pasajes breves en relación con críticas escritas para su inclusión en revistas, periódicos o programas radiofónicos o televisivos.

Créditos

Producción:

Asociación Cultural Más que Ópera

Sello Editorial:

Maral Producciones Musicales S.L.

Texto y contenidos didácticos:

Ariadna Martínez

Adaptación musical:

Ariadna Martínez

Dirección de arte:

Aida Argüelles (Suricata Lab)

Ilustración:

Jaime Hayde (Suricata Lab)

Diseño de interiores y maquetación:

Donna Salama (Suricata Lab)

Técnico de sonido:

Paloma Friendhoff

Piano:

Gianpaolo Vadurro

Voz:

Ariadna Martínez, Amanecer Sierra

Contenido multimedia:

Contenido multimedia: Ángel Romero

Coordinación:

Amanecer Sierra, Aquiles Machado

Índice

1. Arriba el telón

- El libreto en italiano
- Cantantes por el mundo
- La orquesta
- Construye tus propios instrumentos

2. Conociendo "L'Elisir d'Amore"

- Personajes
- Argumento
- Compositor

3. Vamos a la ópera

- Vestuario
- Partituras y actividades
- Consejos para ir al teatro

Guía de iconos

Enlace de youtube

Página Web

Karaoke

Este libro pertenece a:

¡Arriba
el
telón!

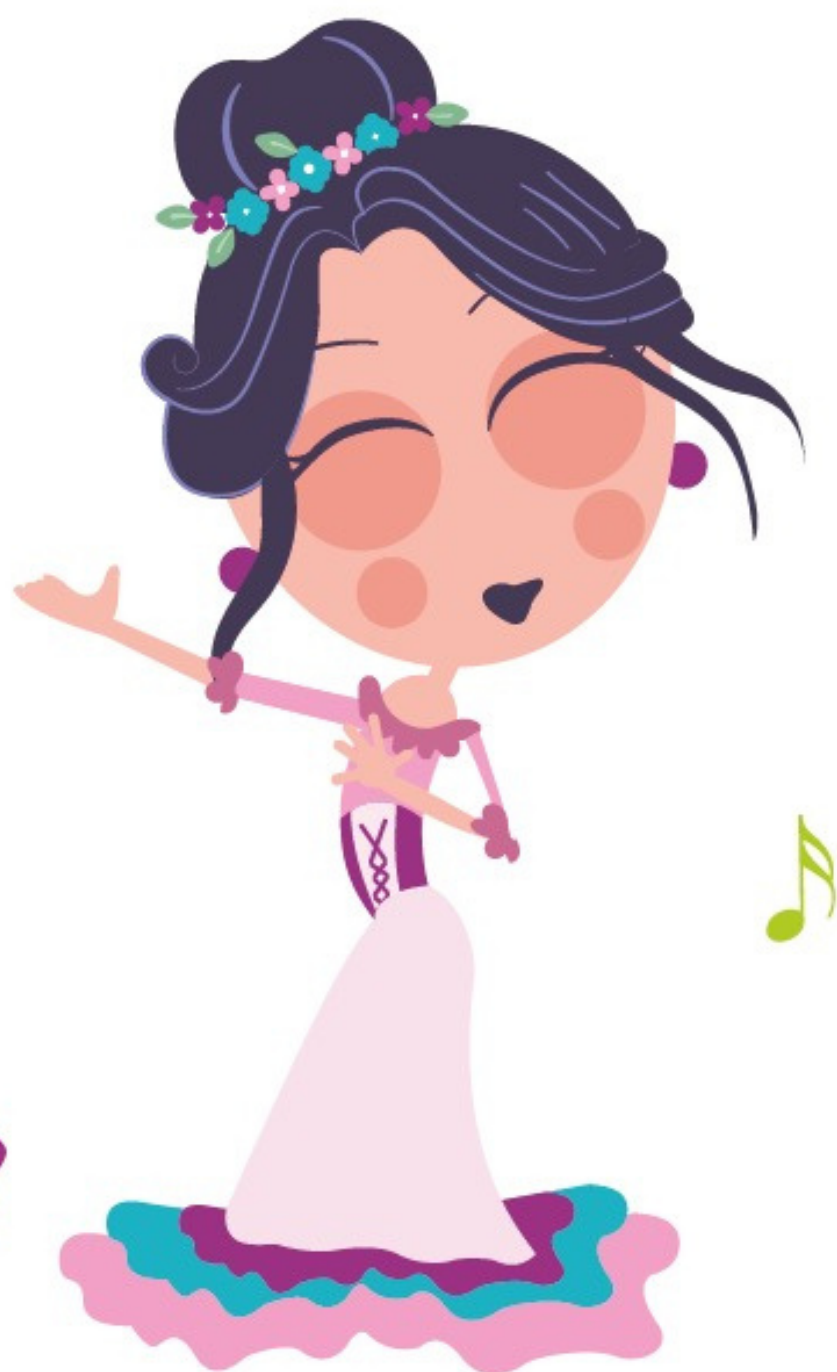

¡HOLA!

Yo soy Bianca y soy cantante de ópera. Alguno de vosotros ya me conocéis de Carmen. En este libro seguiremos conociendo aspectos importantes de la ópera y... ¡Nos prepararemos para cantar una!

Y es que el mundo de la ópera es enorme y fascinante: música en directo con una orquesta en el foso y cantantes en el escenario, decorados que suben y bajan, bailarines, luces de colores y, sobre todo, muchas historias para contar. Así que...

¿Te animas
a conocer la
ópera?

Como ya sabes, la ópera es como una obra de teatro pero cantando. Las óperas pueden estar escritas en varios idiomas: italiano, francés, alemán, ruso, inglés e incluso español (en España podemos encontrar ópera y zarzuela). Todas ellas cuentan historias maravillosas a través de diferentes idiomas que encontramos en los libretos que los intérpretes cantan.

El “Elisir d'amore” está escrita en italiano. Pero eso no es un impedimento para poderla cantar, en nuestra página web www.masqueopera.com te dejamos una guía rápida de pronunciación y en los audios y las partituras te ayudamos para que puedas entenderlas y pronunciarlas a la perfección. ¡Como un verdadero cantante de ópera!

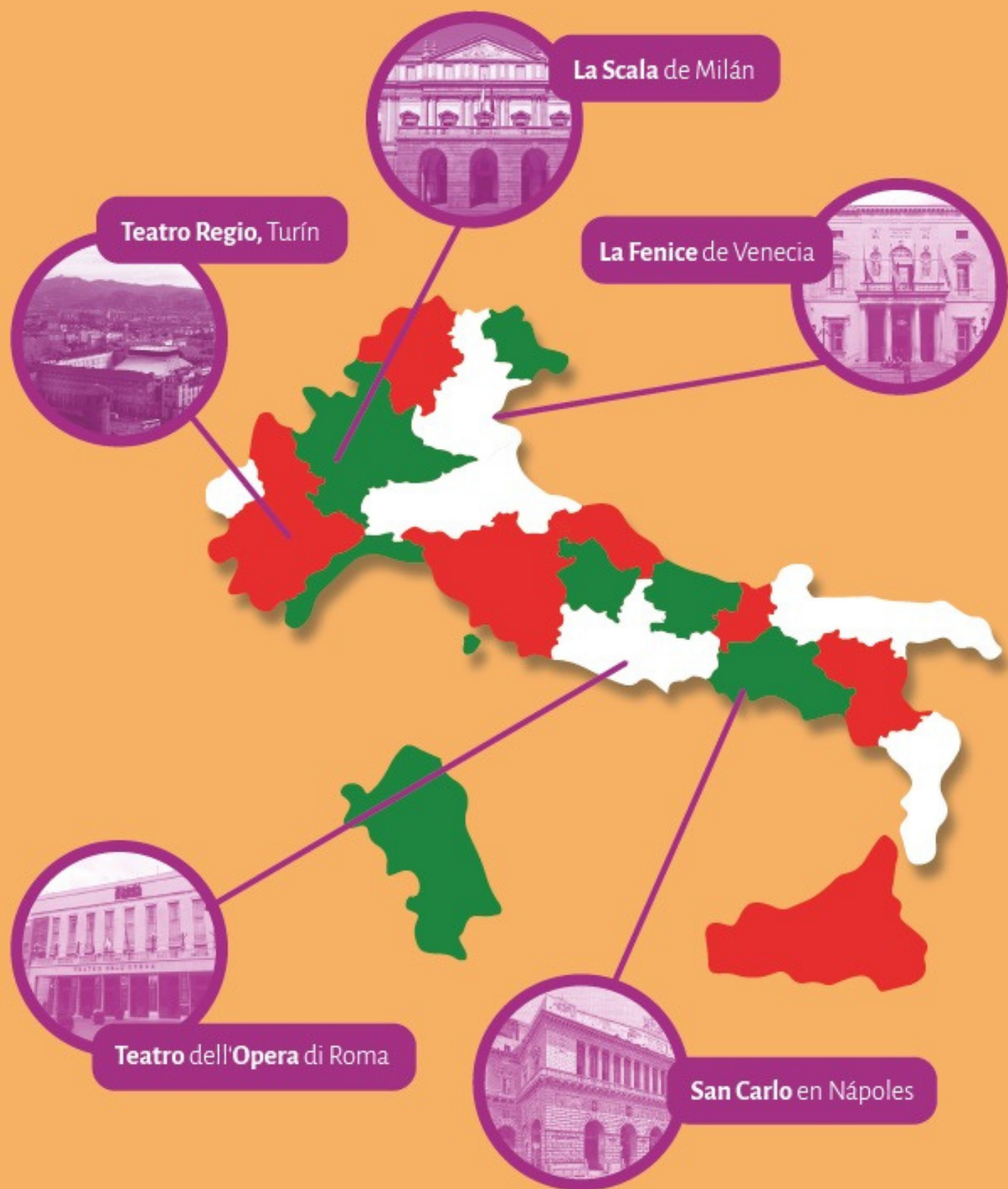
¿Sabías que la gran mayoría de los términos que se utilizan en música están escritos en italiano?

Términos en italiano

- **Adagio** = despacio
- **Andante** = tranquilo
- **Allegro** = rápido
- **Presto** = Muy rápido
- **Forte** = fuerte
- **Piano** = suave
- **Crescendo** = aumentar poco a poco la intensidad del sonido.
- **Diminuendo** = reducir poco a poco la intensidad del sonido.

¡Y muchos más!

Nuestra representación española de "L'ELISIR D'AMORE"

JOAN PONS

Joan Pons es uno de los mejores barítonos dramáticos que ha habido en el mundo. Es de Menorca y ha cantado hasta 25 temporadas seguidas en el Metropolitan Opera House de Nueva York ¡Uno de los teatros de ópera más importantes del mundo! También cantó en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ha interpretado óperas tan conocidas como "La Traviata", "Tosca", "I Pagliacci", "Elisir d'amore" o "Rigoletto", en los más prestigiosos escenarios de ópera del mundo.

AQUILES MACHADO

Aquiles Machado es un tenor venezolano que ha cantado en los mejores teatros del mundo. Su primer papel fue, precisamente, el de Nemorino en "L'Elisir d'amore". En 1994 el Banco de España y la Fundación Mozarteum le otorgan una beca para que continúe sus estudios en España con el cantante Alfredo Kraus. Desde entonces siempre ha estado relacionado con España, desarrollando gran parte de su carrera desde aquí y cantando por todo el mundo en grandes teatros.

¿Sabías que Aquiles Machado es el director de escena de nuestra producción de "L'Elisir d'amore"?

En el siguiente enlace podrás ver a Joan Pons como Belcore en el "Elisir d'amore": www.youtube.com/watch?v=Zr7A_4

Recuerda:
las voces se clasifican en:

- **FEMENINAS:**

- Soprano
- Mezzosoprano
- Contralto

- **MASCULINAS:**

- Tenor
- Barítono
- Bajo

Montserrat Caballé
Soprano

Nancy Fabiola Herrera
Mezzosoprano

Rubén Amoretti
Bajo

Instrumentos de la orquesta

En la ópera, la orquesta está siempre acompañando a las voces, ayudan a los cantantes para que no fuercen la voz y puedan realizar sus virtuosismos. Sin embargo, eso no significa que no tenga protagonismo, hay piezas en que un instrumento con un color en particular tiene un papel destacado en un fragmento como, por ejemplo, el fagot en “Una furtiva lagrima”.

• Instrumentos de **cuerda**

• Violín

• Viola

• Contrabajo

• Violonchello

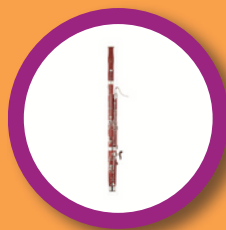

• Instrumentos de **viento madera**

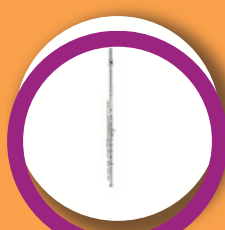
• Clarinete

• Fagot

• Flauta

• Oboe

• Viento Metal

• Trompa

• Trompeta

• Trombón

• Tuba

• Percusión

• Timbal

• Bombo
Sinfónico

• Caja

• Xilófono

• Triángulo

• Castañuelas

• Platillos

Recuerda:
en la ópera la
orquesta se sitúa
en el foso.

Disposición de la orquesta

Xilófono

Caja

Bombo sinfónico

Timbal

Trompas

Violines

Clarinetes

Flautas

Trombones

Trompetas

Tubas

Contrabajos

Fagotes

Oboes

Violas

Violonchelos

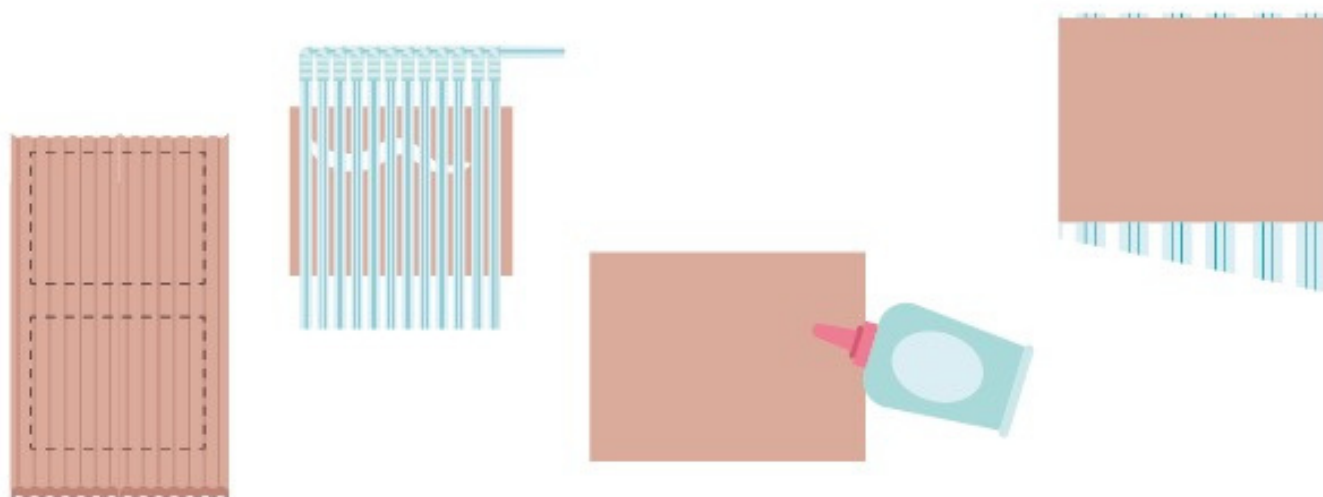

Actividad

Construye tu propio instrumento

• Flauta de pan con pajitas o rotuladores viejos

Lo primero que tendrás que conseguir, son 6 u 8 pajitas que usas para beber refresco. Además, necesitarás cartón, pegamento y unas tijeras.

Elaboración:

Primero, tomamos el cartón y con la tijera recortaremos dos rectángulos, no muy grandes. Luego, con el pegamento, vamos a fijar las pajitas en uno de los rectángulos dejando suficiente espacio para poder soplar una vez terminado. Seguidamente, tomamos el segundo rectángulo y lo pegamos sobre las pajitas, de tal forma que quede en paralelo con el otro rectángulo.

Finalmente, con la tijera, vamos a recortar las pajitas haciendo que cada una sea más corta que la anterior, y, ¡listo!

• Maracas con botellas de plásticos

Necesitarás una botella de plástico, lentejas, garbanzos, o cualquier cosa que se te ocurra.

Elaboración:

Fabricar unas maracas con materiales reciclados es súper fácil. Introduce unas lentejas en una botella de plástico y ¡listo! Si quieres, puedes ir probando con diferentes materiales y ver cómo va cambiando el sonido: garbanzos, piedras, arroz... ¡cualquier cosa puede servir!

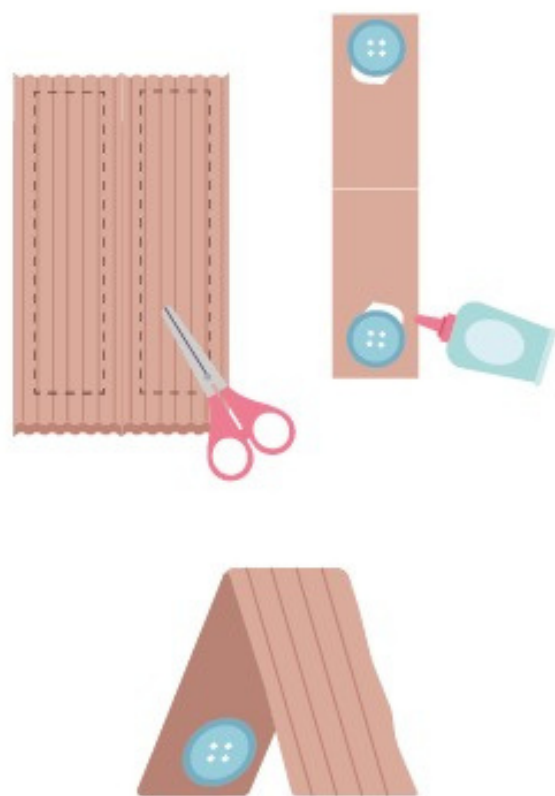

• Castañuelas

Podemos hacer nuestras propias castañuelas con cartón, botones, pegamento y tijeras.

Elaboración:

Primero, cortamos el cartón en tiras rectangulares. Después doblamos el cartón por la mitad. Pegamos los botones al cartón (los dos botones deben estar pegados a la misma altura).

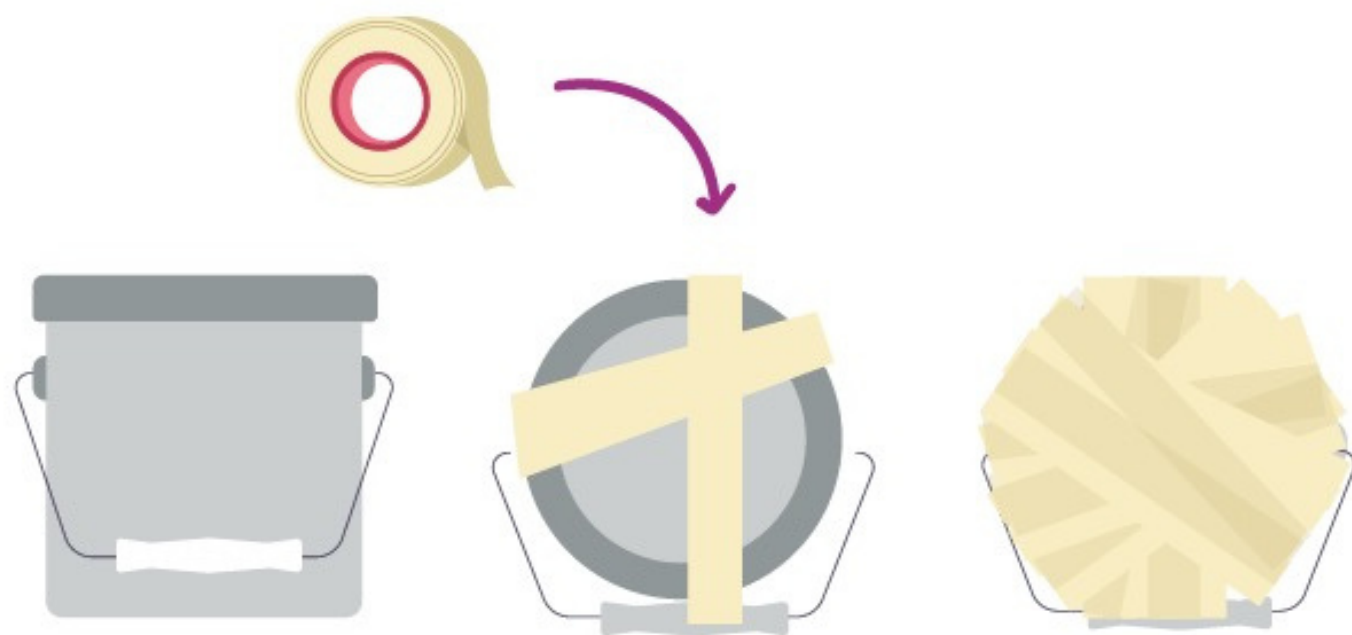

• Tambor con material reciclado

Necesitaremos una lata, celo y cinta adhesiva. Para las baquetas necesitamos un palo, papel y cinta adhesiva.

Elaboración:

Con ayuda de un adulto, coge una lata grande y quítale los extremos. También puedes utilizar una maceta. Cubre con varias capas de celo una de las partes a modo de membrana (se puede colocar tanto en vertical como en horizontal). Alrededor de esta membrana podemos poner papel adhesivo para tapar y fijar mejor el celo, dándole así un mejor acabado a nuestro tambor.

Las baquetas: coge un palo y en una de sus puntas coloca una bola hecha con papel de periódico, después envuélvela en cinta adhesiva. En vez de la bola de papel también se puede utilizar una pelota pequeña tipo ping-pong que la taparemos y la fijaremos igual, con cinta adhesiva.

Las baquetas: coge un palo y en una de sus puntas coloca una bola hecha con papel de periódico, después envuélvela en cinta adhesiva. En vez de la bola de papel, también se puede utilizar una pelota pequeña tipo ping-pong, que la taparemos y la fijaremos igual, con cinta adhesiva.

¡Listo! Si quieres, puedes tocar el arreglo instrumental que encontrarás más adelante en el libro. Si te faltan instrumentos en tu banda, puedes ir a nuestra página web, donde tendrás más sugerencias. ¡Tu grupo de instrumentos reciclados será imparable!

Recuerda:
las latas son reciclables y las tienes que depositar en el contenedor amarillo, junto a los envases de plástico y los bricks. El cartón, en cambio, va al contenedor azul.

¿Sabías que existe una orquesta infantil de instrumentos reciclados en Cateura, Paraguay? Realizan sus propios conciertos, ¡hasta han tocado en el Teatro Real de Madrid!

Conociendo... "L'ELISIR D'AMORE"

Personajes :

• ADINA (Soprano)

Es la protagonista femenina de la obra. Joven propietaria del pueblo, a Adina le encanta leer y es muy perspicaz. Ella se define a sí misma como voluble y caprichosa y que muestra una constante alegría de vivir. Sin embargo, sufrirá una transformación, ya que pasa de mostrarse arrogante y reírse de los halagos de Belcore, a dar muestras de amor sincero cuando compra con su dinero la libertad de Nemorino.

• **NEMORINO** (tenor)

Ingenuo y pobre campesino, está locamente enamorado de Adina, pero le da mucha vergüenza confesarle sus sentimientos a ésta. No es un tonto, aunque algunos piensen eso, incluso a veces él mismo, aunque sí es inocente y muy tímido.

• **BELCORE** (barítono)

Es el sargento del cuartel del pueblo que hace la corte a Adina. Presuntuoso y fanfarrón, en realidad es un seductor que explota el encanto que concede el uniforme, pero que tiene la virtud de encajar deportivamente la derrota amorosa.

• DULCAMARA (bajo)

Este personaje bufo se presenta como un “gran médico”, “doctor enciclopédico”, famoso en todo el mundo, benefactor de los hombres, reparador de todos los males. Gracias a sus artes y a sus extrañas pociones puede arreglar cualquier tipo de afecciones y problemas, sobre todo, las de su bolsillo.

Su nombre significa “agridulce” en italiano, lo cual nos da una idea de que es dos cosas a la vez, tiene dos caras, la propia y la que vende a los demás.

Actividad

¿Quieres fabricar un elixir como el del doctor Dulcamara?

Para realizar el “elixir mágico” vamos a realizar un experimento con diferentes alimentos que al cocerlos en agua, la tiñen de ese color. También usaremos vinagre, bicarbonato sódico y jabón en polvo. Necesitarás, además, una botella de plástico o de vidrio para introducir después el líquido.

Corta la lombarda en trocitos con el cuchillo. Pide la ayuda de un adulto para hacer esto.

Echa los trozos en un mortero o en una fuente estable con un poco de agua. Aplasta la lombarda con la mano del mortero o con una escurridera. Añade un poco más de agua y mezcla bien.

Vierte el agua con la lombarda en cuatro vasos. Utiliza un colador para que no caiga ningún trozo de lombarda en los vasos. El agua de los cuatro vasos tiene un color oscuro azul violeta. Pero esto no va a durar mucho. Echa un poco de vinagre en el segundo vaso. Como por arte de magia, ¡de repente el líquido se vuelve rojo!

Mezcla lentamente un poco de bicarbonato de sodio (o levadura química) en el tercer vaso y verás ¡el agua se vuelve azul! Y si echas un poco de jabón en polvo en el cuarto vaso, ¡verás que el líquido se vuelve verde!

+ Vinagre

+ Bicarbonato

+ Jabón

Echa el líquido del color que elijas en una botellita pequeña de vidrio o de plástico y decórala a tu gusto con rotuladores y ¡listo! Ya tienes tu elixir preparado.

ATENCIÓN: ¡NO BEBAS DE ESTE LÍQUIDO!

Como has visto, podemos utilizar la lombarda para teñir el agua de diferentes colores. Pero también hay otros alimentos que lo hacen: por ejemplo, la remolacha de morado y los arándanos y las moras negras de azul.

¿De qué trata "L'ELISIR D'AMORE"?

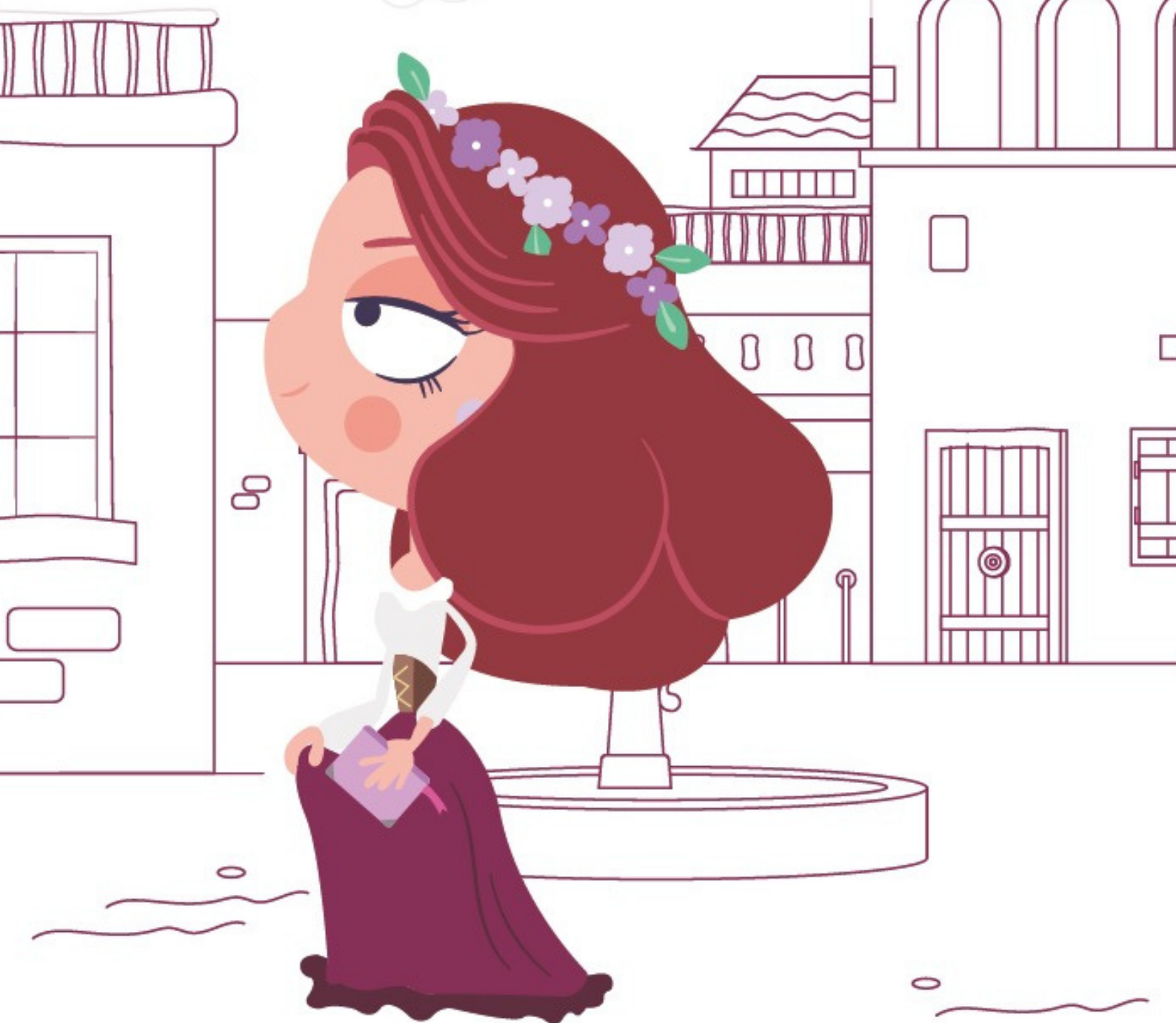
"L'Elisir d'Amore" es una ópera bufa en dos actos con música de **Gaetano Donizetti** y libreto en italiano de Felice Romani, basado en el libreto "Le philtre" (1831) de Eugène Scribe.

Donizetti no era muy minucioso con las notas ni las revisaba muy exhaustivamente, así que compuso esta ópera en dos semanas. ¡Todo un récord!

ACTO I

En una pequeña aldea del País Vasco francés vive una joven campesina que se llama Adina. Adina lo tiene todo: es inteligente, guapa, rica... ¡el centro de atención de todo el pueblo! Pero también es bastante creída y un poco marisabidilla y, a veces, le gusta tomar el pelo a la gente.

De repente, llega el sargento Belcore al frente de su batallón de soldados, arrogante se acerca a Adina con un ramillete de flores para ella:

“No es cosa sorprendente, soy sargento y soy galante, no hay belleza que se resista ante la vista de un soldado”.

Engreído, le pide matrimonio a la joven, pero Adina es astuta y le da largas diciéndole que se lo pensará.

Nemorino, que ha presenciado el encuentro, está desesperado, su amor está en peligro. Por eso decide arriesgarse y aprovecha, cuando se queda a solas con Adina, para declarar su amor. Pero ésta, aunque le aprecia, le da calabazas:

“Te hablo claro y te digo que en vano esperas amor”.

Y se va dejándolo sumido en la tristeza.

La llegada del charlatán “doctor” Dulcamara acapara la atención de todo el pueblo. En su dorada carreta trae todo tipo de “productos milagrosos” que afirma vender a precio de ganga:

*“Voy vendiendo la salud por todo el mundo.
Compradla, compradla, que os la doy barato”.*

Nemorino, al escuchar al vendedor, tiene una idea y se acerca a él preguntándole:

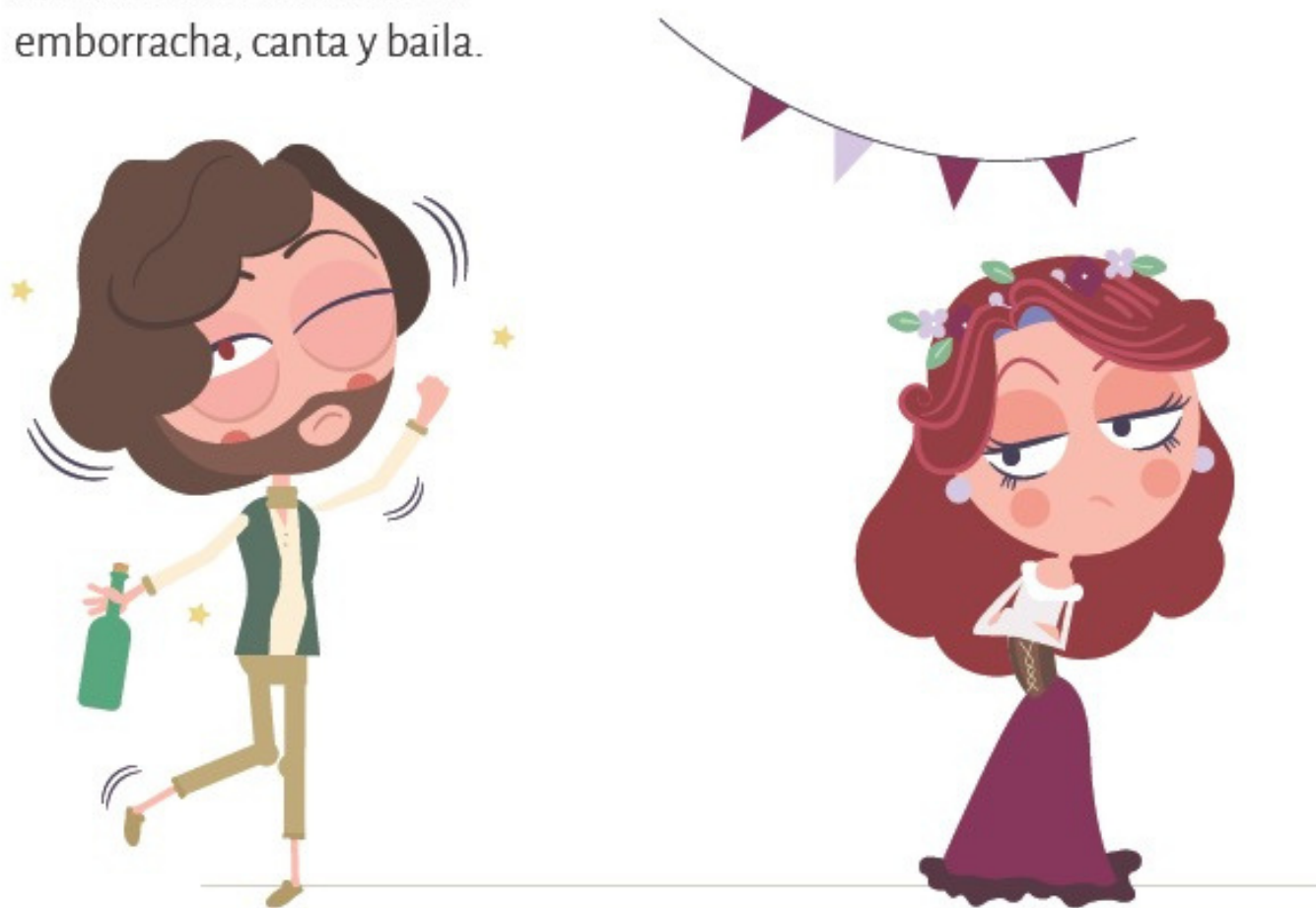
“¿Tendréis... por ejemplo... el brebaje amoroso de la reina Isolda?”.

Dulcamara aprovecha la ignorancia del joven y le vende una botella de vino barato como pócima del amor, que no surtirá efecto hasta pasadas 24 horas, tiempo más que suficiente para que el embaucador se halle lejos del pueblo.

Nemorino no puede creer su buena suerte. En cuanto se halla solo, abre la botella y apura el líquido de un trago, sin respirar. Ahora Adina le amaría. La poción surte efecto: Nemorino se emborracha, canta y baila.

Llega Adina, pero Nemorino, al verla, decide no hacer nada ya que dentro de 24 horas el elixir surtirá efecto y ella lo amará.

La joven está sorprendida, Nemorino se comporta de una manera muy extraña, no le hace caso:

“¡Ni siquiera me mira! ¡Cómo ha cambiado!”.

¿Será cierto que ha seguido su consejo y le ha olvidado?
Pues no le hace ninguna gracia.

Justo en ese momento llega el presuntuoso de Belcore. Adina, molesta ante la indiferencia de Nemorino, anuncia que se casará con Belcore dentro de seis días. Nemorino suelta una carcajada al oírlo, lo que enfurece mucho más a Adina.

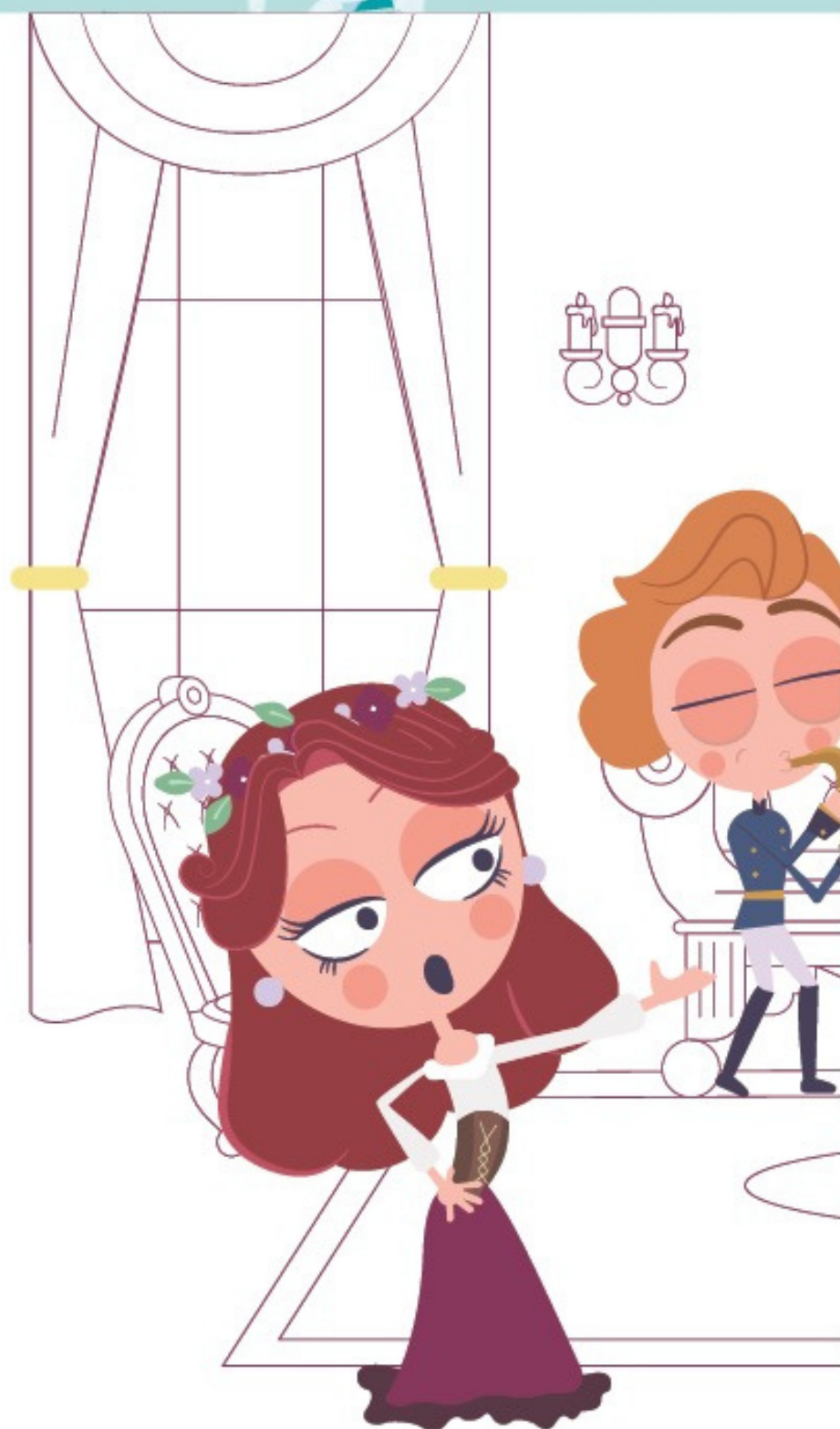
Suena el tambor y aparece Gianetta acompañada por los soldados de la compañía de Belcore. Gianetta les cuenta que Belcore es requerido para partir al amanecer, lo que obliga a Adina a adelantar la boda: será esa misma noche. ¡Pobre Nemorino! Para cuando surta efecto el elixir será demasiado tarde. Desesperado, suplica a Adina que retrase la boda. Pero ella quiere hacerle sufrir y no cede dejando a Nemorino desolado:

“El sargento me desprecia, se burla de mí, la muy ingrata, soy el hazmerreír de toda la aldea. Mi corazón oprimido no tiene ya esperanzas. ¡Doctor, socorro! ¡Piedad!”.

ACTO II

Los preparativos de la boda se estaban realizando muy rápidamente. En el interior de la casa de Adina se encuentran la propia Adina, Belcore, el Doctor Dulcamara y Giannetta. Los lugareños van llegando y cantando, incluso los músicos del Regimiento han montado una especie de orquesta. Dulcamara ameniza la velada cantando una barcarola a dúo con Adina. Llega el notario, pero la novia aplaza una y otra vez la firma del contrato matrimonial.

Mientras tanto, Nemorino, desesperado, busca al doctor Dulcamara para que le ayude. El doctor le propone que tome otra dosis del “mágico elixir”: “Te lo prometo. Si quieres anticipar el efecto del elixir, bebe ahora mismo otra dosis”.

Sin embargo, Nemorino no tiene monedas para poder pagarle. Dulcamara le dice que no se lo puede regalar:

“Querido mío, la cosa cambia de aspecto. Ven en el momento en que las tengas. Estaré aquí cerca, en la hostería de la Perdiz. Un cuarto de hora tienes de plazo”.

Nemorino se va rápidamente buscando una manera de conseguir el dinero que necesita. Se encuentra con Belcore, el cual le dice que si necesita dinero se aliste en el ejército.

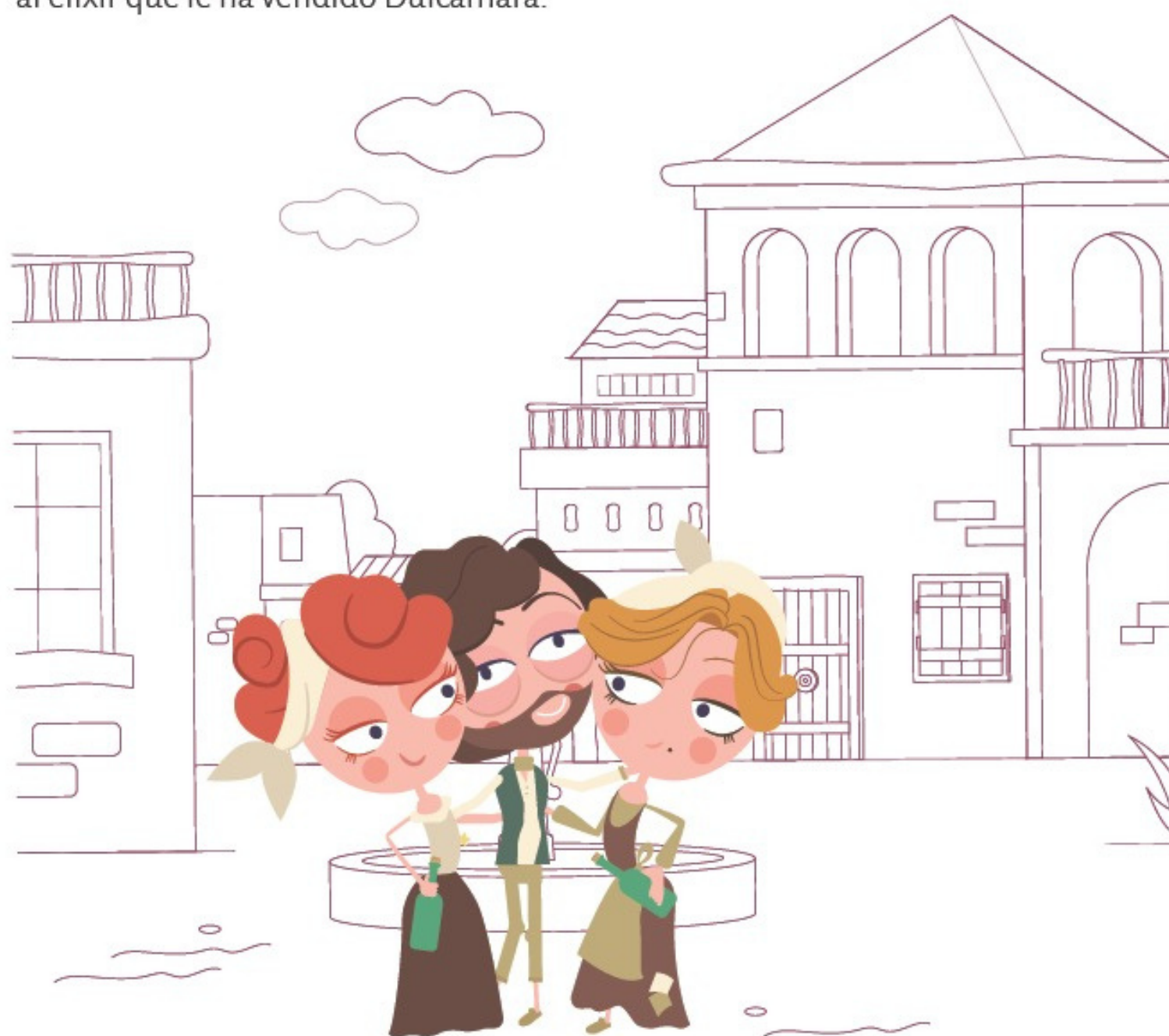
“Si dinero no tienes, alístate como soldado... y veinte escudos tendrás.”

Nemorino no se lo piensa dos veces, firma al instante y parte entusiasmado con el dinero para comprar más brebaje. Le entrega las monedas a Dulcamara y éste le da a cambio otra botella del “mágico elixir” que vuelve a ser otro vino de Burdeos. Nada más tenerlo en sus manos se lo bebe de un trago.

Mientras regresa a la aldea, ya sintiendo los efectos de la poción, una noticia se había extendido por todo el pueblo: el riquísimo tío de Nemorino había fallecido y ahora él se había convertido en su afortunado heredero. Todas las chicas que antes le ignoraban o se reían de él, se desviven por coquetear con él ahora que saben lo de su herencia.

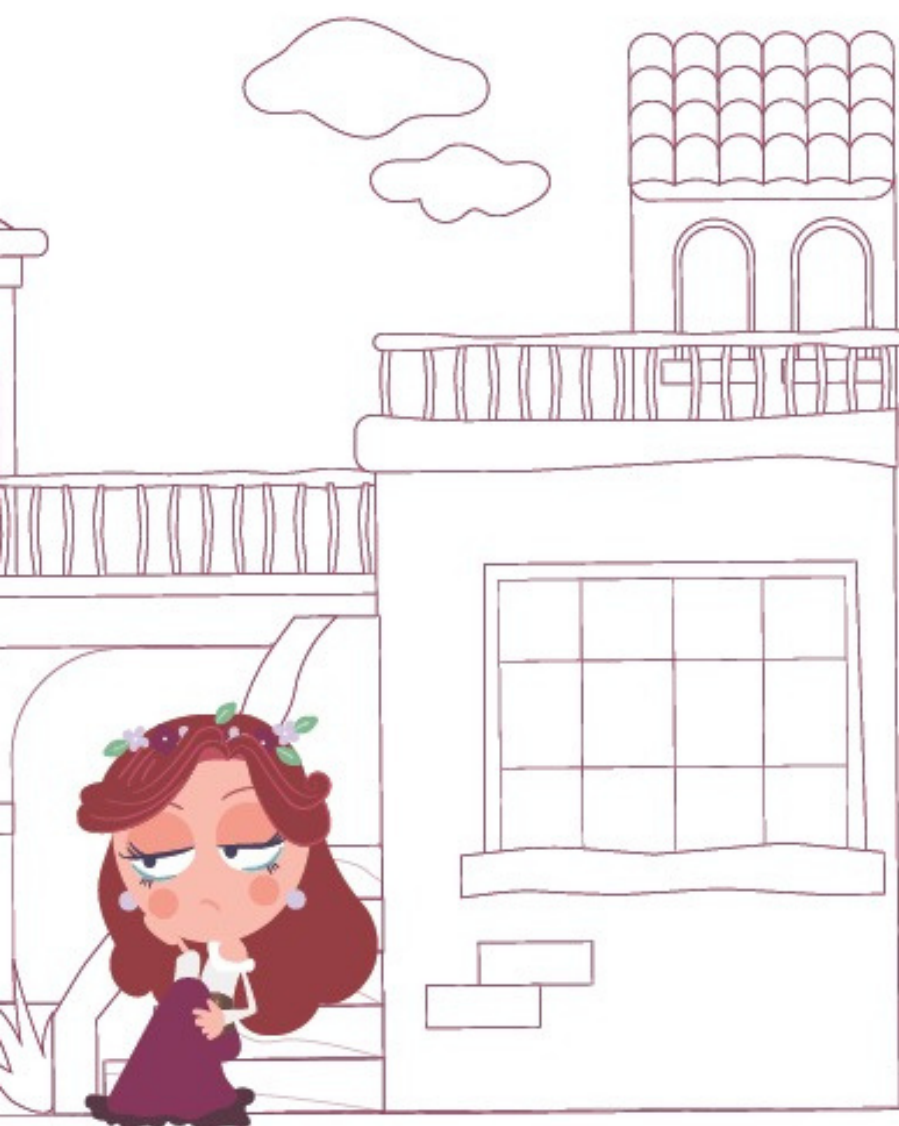
Nemorino, que ignora la noticia, cree que todas estas atenciones se deben al elixir que le ha vendido Dulcamara:

“¡Ah! ¡Ah! ¡Es magnífico! Doctor, usted estaba en lo cierto. Gracias a la virtud del elixir he tocado el corazón de todas”.

No sólo Nemorino está sorprendido, también Dulcamara:

“Estoy totalmente pasmado, éste sí que es un caso verdaderamente extraño. ¿Seré verdaderamente poseedor de un filtro mágico?”.

Cuando Adina, ignorante todavía de la riqueza de Nemorino, lo ve aparecer por la calle seguido por todas las chicas del pueblo, se queda todavía más perpleja y se entristece porque cree que el joven ya no está enamorado de ella. Dulcamara le dice que todo es gracias a él y le relata que vendió al muchacho el elixir de la reina Isolda.

“Él me lo pidió para obtener el afecto de una cruel mujer... Languidecía y suspiraba sin una luz de esperanza; y por beber una gota del fármaco encantado, vendió la libertad alistándose como soldado”.

Adina sale corriendo en busca de Nemorino decidida a conquistarlo. Cuando lo encuentra, le cuenta que ha comprado su libertad a Belcore y ya no tiene que ser soldado y marcharse. Sin embargo, Nemorino le responde que, si no tiene su amor, prefiere marcharse como soldado. Adina ya no puede esconderse más y le confiesa, por fin, su amor.

“Tienes que saberlo al fin, sí: ¡Te amo! Quiero hacerte tan feliz como antes desgraciado; olvida mi desdén pues te juro amor eterno”.

Todo acaba bien al final, Adina le cuenta a Belcore que en realidad ama a Nemorino y parece que a éste no le importa demasiado. En tanto que el doctor Dulcamara vende todas sus existencias del falso elixir a los aldeanos y abandona la aldea vitoreado por todos.

*“¡Viva el gran Dulcamara, el Fénix de los doctores!
Con salud y con tesoros muy pronto a nosotros
volverá”.*

Actividad

Audición "Una furtiva lágrima"

"Una furtiva lagrima" es una de las arias más famosas que existen. Seguro que la has escuchado multitud de veces en películas, anuncios, programas... En esta aria Nemorino cree que la lágrima que vio en los ojos de Adina es una señal de amor por él.

NEMORINO

Una furtiva lagrima
negli occhi suoi spuntò...
quelle festose giovani
invidiar sembrò...
Che più cercando io vo?
Mama, lo vedo.
Un solo istante i palpiti
del suo bel cor sentir!..
Co' suoi sospir confondere
per poco i miei sospir!...
Cielo, si può morir;
di più non chiedo.

NEMORINO

Una furtiva lágrima,
en sus ojos despuntó...
A aquellas jóvenes alegres parecía
envidiarlas...
¿Qué más puedo desear?
Me ama, lo veo.
¡Un solo instante el palpito
de su corazón deseo sentir!...
¡Mis suspiros confundir
con los suyos!
Cielos, así podré morir,
no quiero más que eso.

Recuerda: se denomina Aria al momento en el que canta un solista acompañado por la orquesta. Es uno de los momentos más importantes dentro de la ópera, donde el cantante expresa los sentimientos del personaje que representa y puede lucir su voz.

- ¿Qué instrumento toca la melodía de la introducción?
 - ¿Qué tipo de voz tiene el cantante?
 - ¿Qué tempo crees que tiene esta pieza? Puedes revisar los términos para indicar el tempo en la página.
 - Fíjate en la letra. ¿En qué momento crees que el cantante canta más agudo?
 - ¿Qué es lo que realiza el cantante en el final del aria cuando el acompañamiento instrumental se para?
- ¿Podrías decirnos el título de la canción?**

Las soluciones las encontrarás en nuestra página www.masqueopera.com

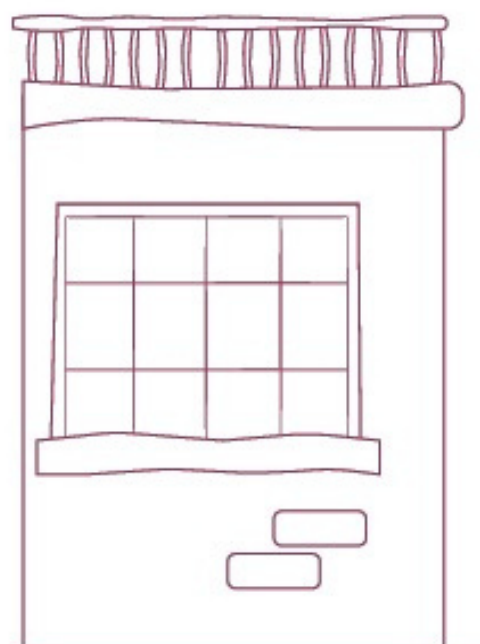

¿Sabías que Paul McCartney y Michael Jackson realizaron una canción inspirada en la ópera "L'Elisir D'Amore", más concretamente en "Una Furtiva Lágrima"?

Actividad

La ópera está hecha para oírla pero también para verla. Por eso la escenografía es una parte muy importante. Cada director de escena decide cómo adaptar la música a la trama.

Aquí tienes una escena de “L’Elisir d’amore” pero está vacía. Constrúyela incluyendo los diferentes elementos a tu gusto y pintándola para completar la historia.

¡Conviértete en un escenógrafo
diseñando los decorados de
"L'Elisir d'amore"!

¡Recorta los
diferentes elementos
y en un papel en
blanco pégalos a tu
gusto creando tu
propia escenografía!

¿Quién compuso "L'ELISIR D'AMORE"?

La ópera "L'Elisir d'amore" fue compuesta por Donizetti.

Gaetano Donizetti nació en Bérgamo el 29 de noviembre de 1797 en el seno de una familia muy humilde. Desde pequeño revela un gran talento y un particular amor por la música. A la edad de 9 años fue admitido en "Lezioni Caritatevoli", una escuela gratuita de música destinada a formar coristas e instrumentistas. El joven Gaetano pronto demuestra ser un estudiante despierto y dotado que llama la atención del creador de dicha institución, el compositor alemán Simon Mayr, quien decidió tomarlo bajo su protección. Bajo su guía y, más tarde, bajo la del padre Mattei (el maestro de Rossini) en Bolonia, Donizetti se inició en los secretos de la composición, escribiendo con increíble facilidad cuartetos de cuerda, sinfonías y su primera ópera, el intermezzo en un acto *Pigmalione*.

Después de Bergamo y Venecia, Donizetti trabaja en Milán en el famoso Teatro de la Scala, donde en 1822 se representa "Chiara e Serafine". También ese mismo año se representa en Roma su ópera "Zoraida di Granata" que fue un gran éxito de público. Roma le trae, no sólo el éxito, sino también allí conoce a Virginia Vasselli de la que se enamora y con quien se casa.

A partir de 1830 compone las óperas más famosas. Son años muy intensos, que compone sin descanso y a gran velocidad. ¡En 10 años compone 30 óperas! Títulos como: "Anna Bolena", "L'elisir d'amore", "Maria Stuarda", "La favorita", "La fille du regiment" y "Lucia di Lammermoor". Aclamado en toda Europa, su última gran creación, "Don Pasquale", se dio a conocer en 1843 en París.

En sus últimos años, la salud del músico fue decayendo. Murió en Bérgamo, con la razón perdida, al parecer, a causa de la sífilis.

Autor de setenta óperas, es uno de los principales representantes del bel canto, junto a Bellini y Rossini. Donizetti supo conectar con los gustos del público de su época. Para él, lo principal era que el público no se aburriese.

¡Vamos
a la
Ópera!

En esta sección del libro, queremos prepararte para que participes en el escenario. Recuerda que la ópera es como el teatro, pero cantada: tenemos vestuario, escenografía, utilería, decorados y, por supuesto, **¡MÚSICA!**

En las páginas siguientes descubrirás cómo, con un poco de ropa que tengas en casa e imaginación, puedes hacerte el **VESTUARIO** que llevarás durante la función.

Además, también encontrarás las **PARTITURAS** con la música y los textos y su traducción de los fragmentos de la obra que junto a tus compañeros cantarás el día de la función.

Para ello, puedes utilizar los audios que hemos proporcionado. Éstos serán una guía que te permitirá aprender paso a paso tanto la pronunciación del italiano como el ritmo y la melodía de cada pieza. Sigue las indicaciones y repite aquello que escuchas y será como si tuvieses un maestro de canto personal a tu disposición.

¡Vamos allá!

VESTUARIO

El vestuario junto a la escenografía y la utilería ayudan a determinar el clima y la atmósfera de la puesta en escena de una ópera; también define la ópera y el carácter de los personajes. El diseñador del vestuario esboza el vestuario que plasma en sus bocetos que luego realizará el taller de sastrería del teatro. Los cantantes pueden llevar más de un vestido en el transcurso de una ópera.

Nuestro diseñador de vestuario ha decidido utilizar en nuestra versión de "L'Elisir d'amore" materiales reciclados.

Para la realización del vestuario vamos a reutilizar materiales que tengas por casa. Puedes utilizar cartones, periódicos, hueveras, ropa que ya no uses... ¡todo puede servir! Con nuestras sugerencias, un poco de trabajo y la ayuda de tu imaginación, puedes realizar unos trajes estupendos.

Así que...
**¡manos
a la
obra!**

Actividad

Diseña tu vestuario

Aparte de los cuatro personajes que hemos conocido, en el “Elisir d'amore” el coro es muy protagonista en toda la obra, por lo que participa en muchos momentos. Puedes elegir entre varios personajes como aldeanos del pueblo y soldados del regimiento de Belcore.

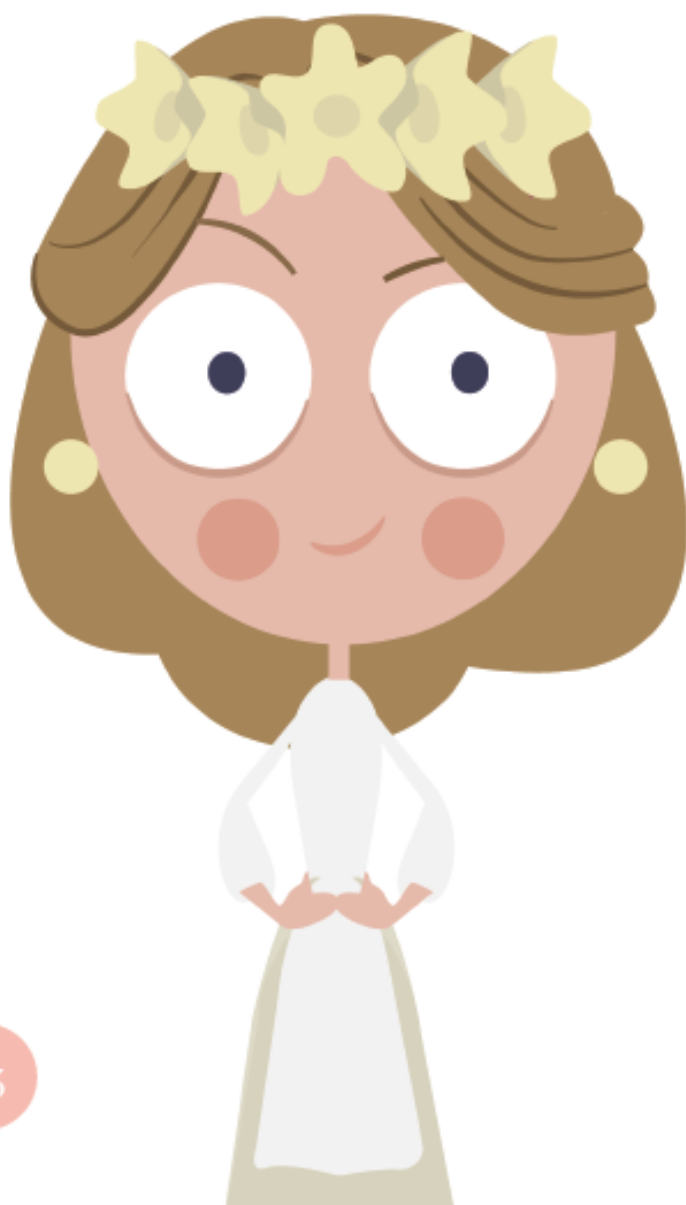
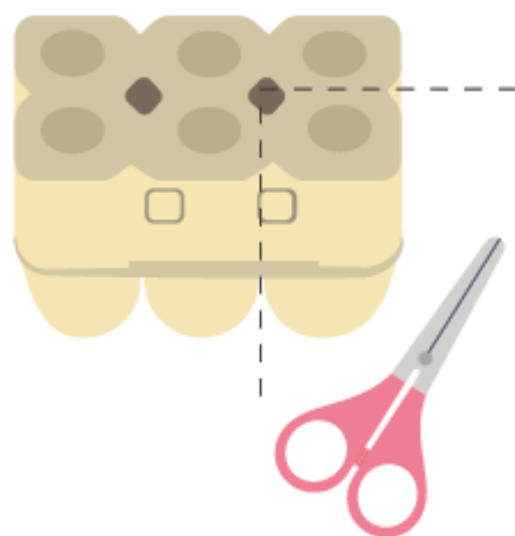

CAMPESINAS Y CAMPESINOS

- Blusa.
- Falda larga de colores.
- Delantal.
- Corona de flores.
- Chaleco.
- Pantalón negro o vaquero.
- Pañuelo en la cabeza.

Haz tu propia corona de flores con el cartón de las hueveras

Puedes pegar las flores en una diadema o lazo para hacer tu corona y pintarlas del color que tú quieras.

Haz tu propio chaleco con papel de periódico

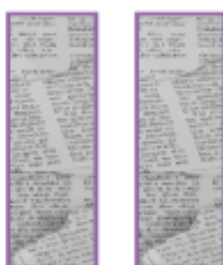
Puedes aprender a hacer nuestro chaleco con la técnica de “découpage” en nuestro canal de youtube.

Parte delantera

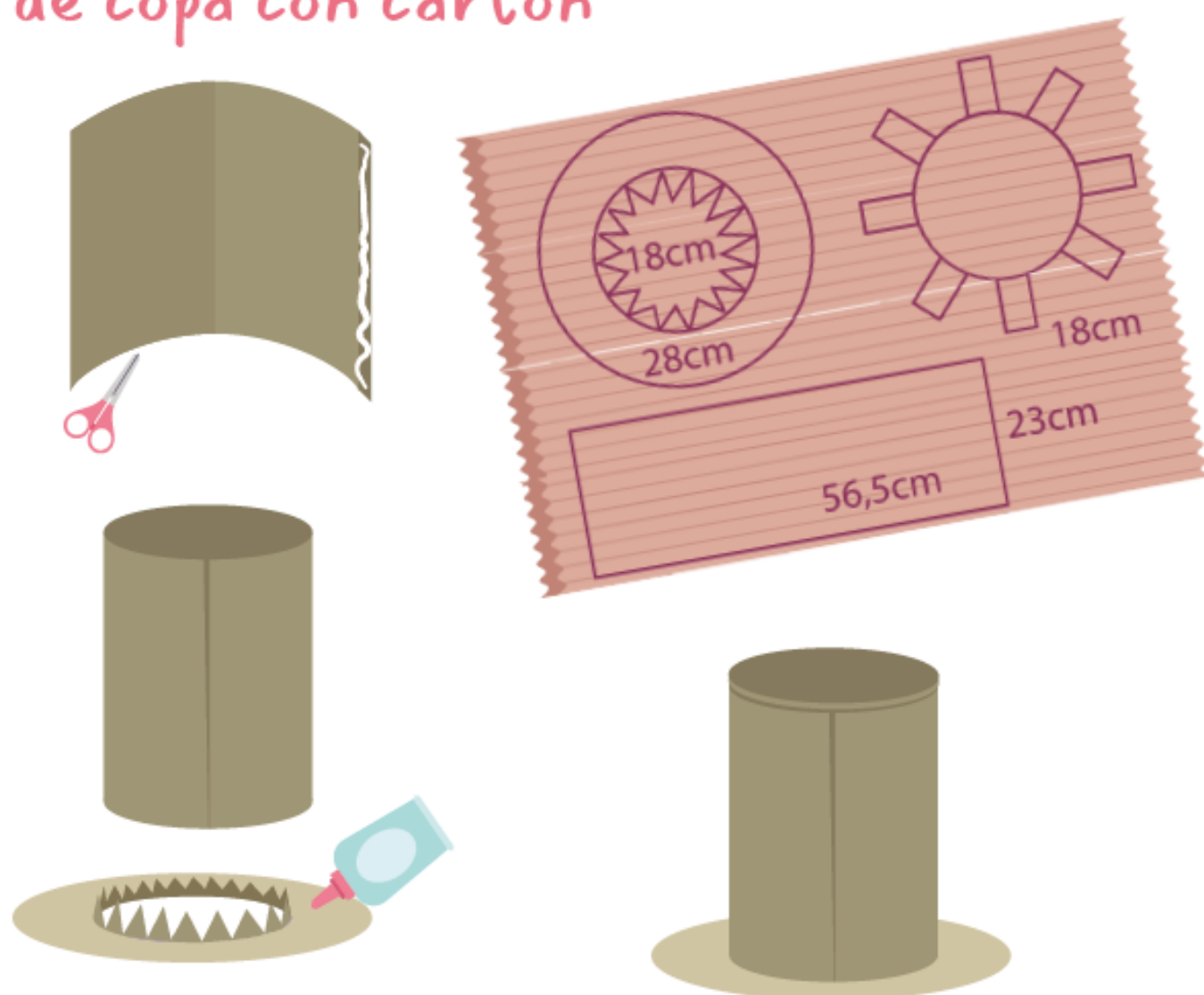
Parte trasera

AYUDANTES DE DULCAMARA

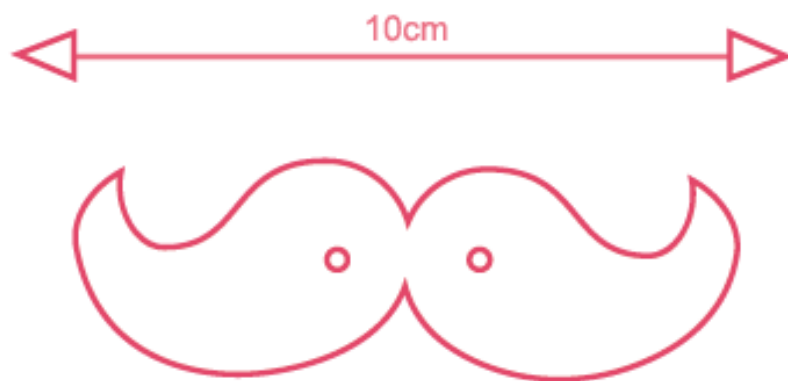
- Sombrero de copa (con cartón).
- Camiseta negra.
- Pantalón negro.
- Bigote de cartón.
- Corbata (puede ser de cartón o reutiliza una que tengas).

Haz tu propio sombrero de copa con cartón

¡y pinta tu
propio
bigote!

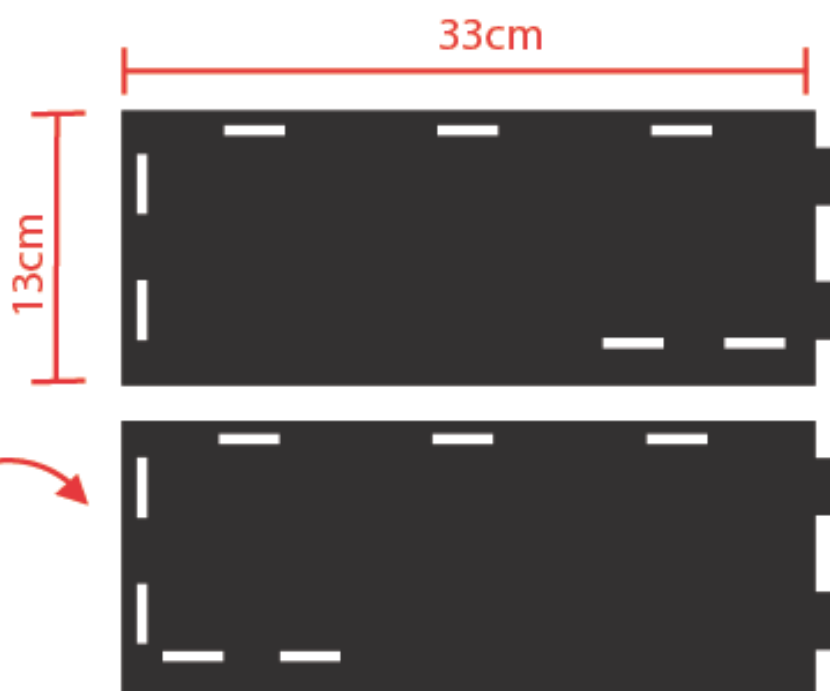
SOLDADOS

- Pantalones de color azul oscuro o negro.
- Camiseta roja.
- Bandas de cartón pintadas de amarillo y botones.
- Sombrero de soldado (si tienes el de "Carmen" recíclalo pintándolo de negro).

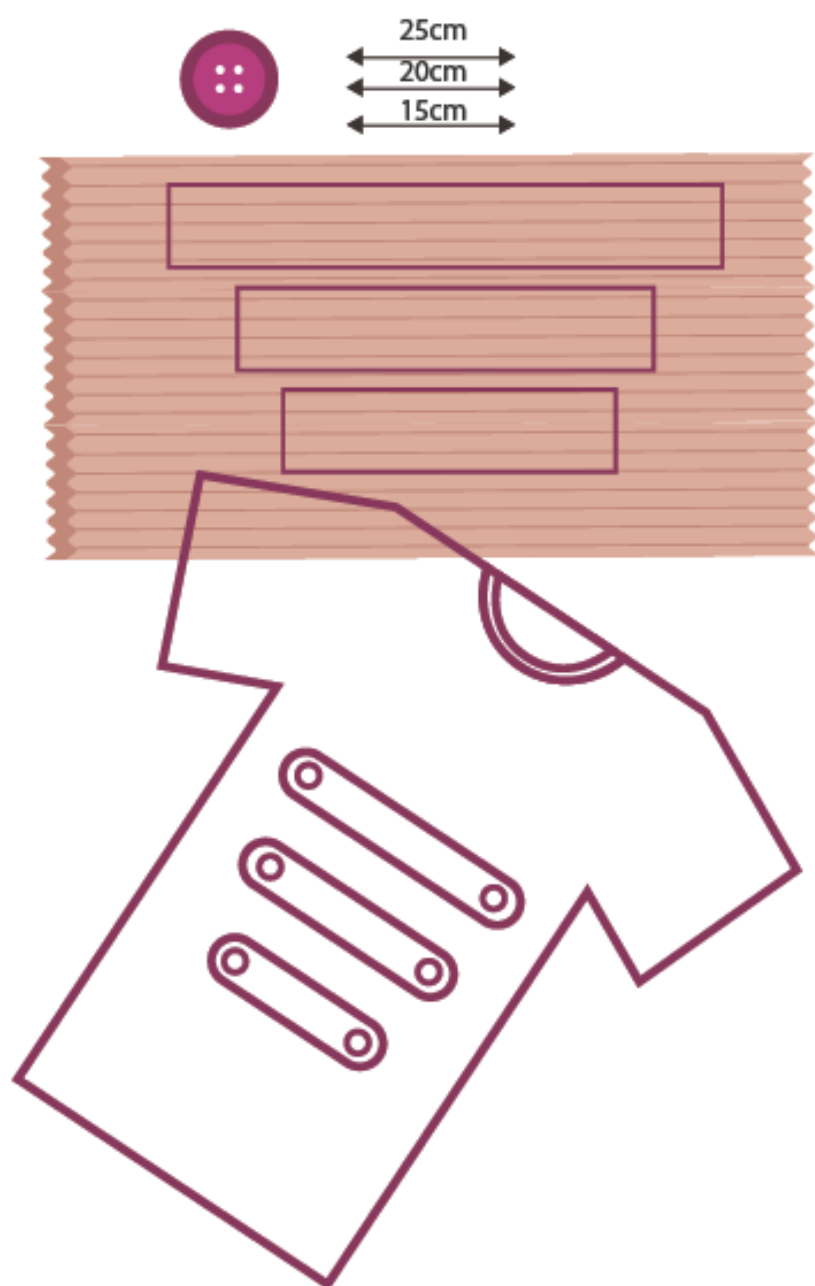
Haz tu propio sombrero

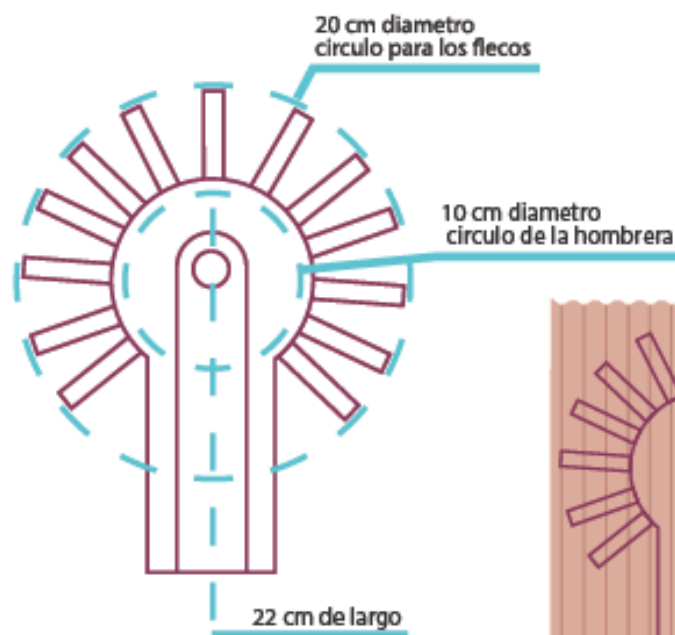

Puedes utilizar foam de colores para recortar las piezas

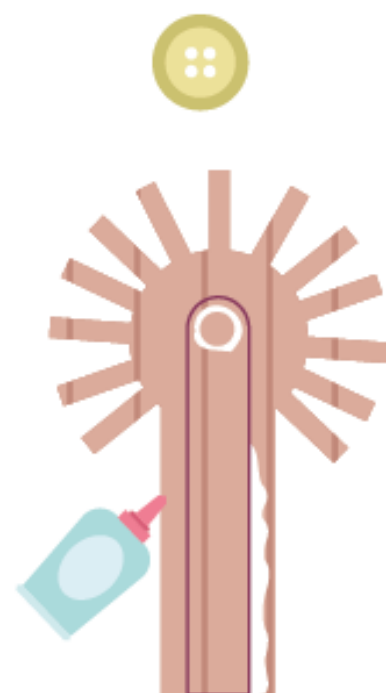
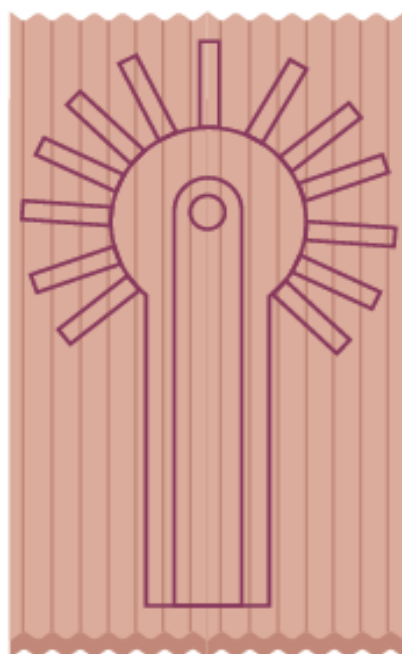
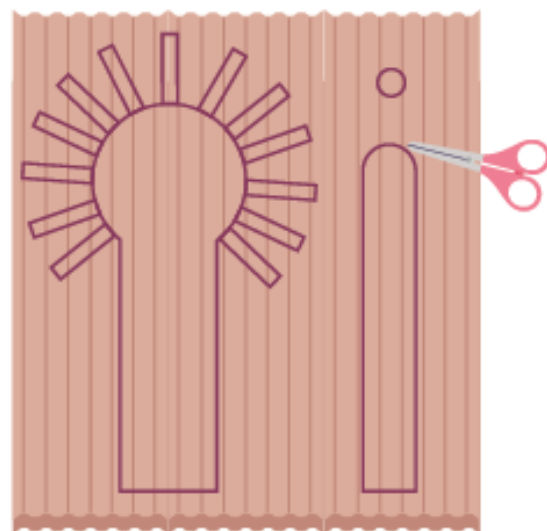

Haz tu camiseta de soldado

y ahora,
¡las
hombreras!

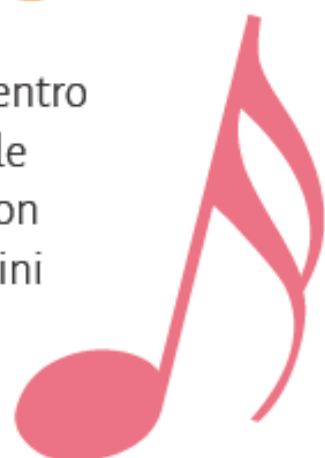

La música de "L'ELISIR D'AMORE"

"L' Elisir d'amore" es una ópera que se encuentra dentro de lo que llamamos "bel canto". Éste es un periodo de la historia de la música de principios del siglo XIX con tres compositores fundamentalmente: Rossini, Bellini y Donizetti. Estos compositores dan importancia, sobre todo, a la melodía; es el momento de las grandes melodías. Todo está al servicio de una melodía preciosa para que el cantante se pueda lucir.

En la ópera "L'Elisir d'amore" podemos ver todos esos recursos del bel canto: el canto silabato y acelerado con las melodías de Dulcamara y Belcore, melodías hermosas que podemos recordar fácilmente como "Una furtiva lagrima" que canta Nemorino y fragmentos con grandes virtuosismos que necesitan de cantantes con una gran técnica, como el personaje de Adina.

Además, en esta ópera hay que destacar la alta intervención del coro, siendo un protagonista más de la obra.

Preparándonos para cantar

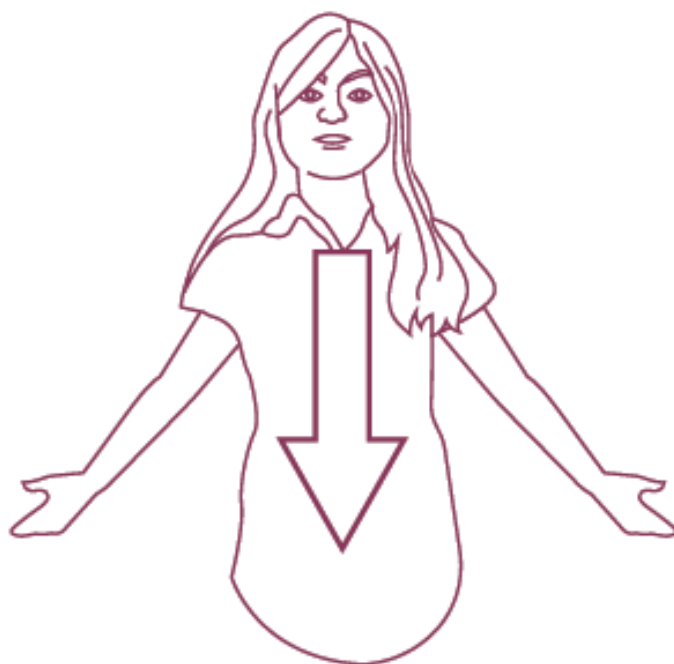
Para poder cantar bien, primero debemos tener una buena postura y respirar bien. Fíjate en las imágenes que hay a continuación:

POSTURA

De pie derecho, con los hombros relajados. Tu cabeza debe estar erguida y mirando al frente.

RESPIRACIÓN

Respira hondo pero suavemente y llena de aire tus pulmones como si fueran un globo. Puedes colocar la mano en tu tripa y tus costillas y así observarás cómo tu diafragma baja y tu cuerpo se expande.

Aria de Adina

Esta pieza es la primera aria de Adina. Ocurre en el principio del **Acto I** y en ella relata a todos los habitantes del pueblo la famosa historia de Tristán e Isolda y el mágico elixir.

Recuerda: aria es una pieza dentro de la ópera donde el cantante canta solo

TUTTI

Elisir di sì perfetta,
di sì rara qualità,
ne sapessi la ricetta,
conoscessi chi ti fa!

CORO

Qué elixir tan perfecto
y de rara calidad.
¡Quién conociera su receta,
o fuera capaz de hacerlo!

Podrás encontrar el aria donde se cuenta la historia de Tristán e Isolda en nuestra página web
www.masqueopera.com

Aria de Adina

Donizetti

E - li - sir di si per - fet - ta di si
E - li - sir di si per - fe - ta di si

4
ra - ra qua - li - tà ne sa - pes - si la ri -
ra - ra cua - li - ta ne sa - pe - si la ri -

7
cet - ta co - no - ces - si chi ti fa! si
che - ta co - no che - si qui ti fa si

10
chi ti fa! fa!
qui ti fa fa

1.
2.

Actividad

Arreglo Instrumental

Aquí te proponemos un arreglo para que puedas utilizar los instrumentos con elementos reciclados que aparecían en la primera parte del libro.

Castañuelas

Maracas

Tambor

castañuelas

maracas

tambor

Aria de Dulcamara

Este fragmento corresponde al momento en el que el doctor Dulcamara llega al pueblo e intenta vender las “bondades” de su elixir.

DULCAMARA

Così chiaro è come il sole,
che a ciascuno, che lo vuole,
uno scudo bello e netto
in saccoccia io faccio entrar.

DULCAMARA

Está claro como el sol
que cualquiera que lo quiera
un escudo contante y sonante
en su bolsillo hago entrar.

Così chiaro come il sole

Donizetti

Co-sì

Co - si

trar

trar

©masqueopera

Actividad

La **utilería** es el conjunto de accesorios y objetos que dan el toque final a la representación en la escena de un personaje: espadas, periódicos, libros, dinero... Vamos a fabricar dinero para poder pagarle a Dulcamara a cambio de su "elixir" cuando vayamos a la ópera.

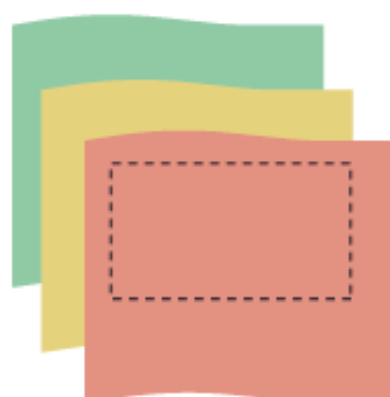
Necesitarás fieltro de colores (pueden ser telas viejas), tijeras, cartón (o cartulina), rotuladores y pegamento.

Elaboración:

En un cartón, corta círculos grandes (como el tapón de una botella) y otros más pequeños. En los círculos grandes puedes dibujar con un rotulador el símbolo del dinero (\$) o incluso te lo puedes inventar. En los círculos pequeños pinta diferentes números (eso será el valor de cada billete). Puedes realizar una cenefa en los bordes para el toque final.

Para realizar los billetes recorta el fieltro (o las telas) en rectángulos del mismo tamaño. Utiliza fieltros con el mismo tono para los billetes del mismo valor, como ocurre con el dinero de verdad.

Pega el círculo grande en el centro del billete y los círculos pequeños en cada esquina del rectángulo indicando así el valor del billete.

¡Nemorino acaba de beberse de un trago el elixir mágico! Mientras él nota cómo le va haciendo efecto, canta este fragmento de la ópera, lo que él ignora es que, en realidad, lo que ha bebido es vino de Burdeos. En esta pieza cantamos con Nemorino simulando estar tan "alegres" como él.

Lallarallara

Donizetti

CORO

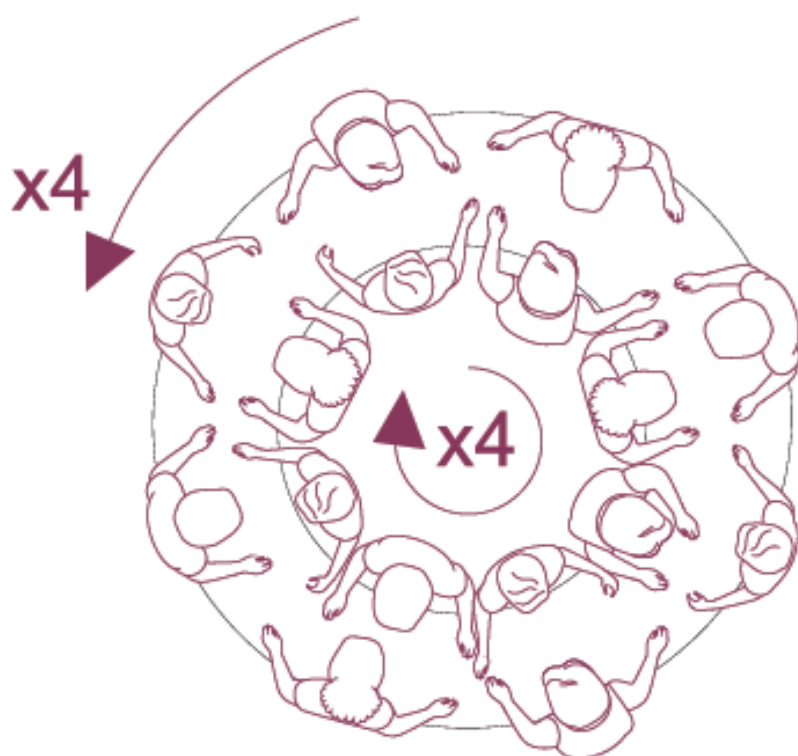

Actividad

Podéis hacer una pequeña coreografía mientras cantáis este fragmento.

PARTE A (4 compases)

Colocaos como en la imagen, cuando comience la música, deberéis dar **cuatro pasos a la derecha**. Después dais **un giro** sobre vosotros mismos. Y hacéis la siguiente percusión corporal:

PARTE B

Cuatro pasos a la izquierda

giro

percusión corporal

4x

Barcarola a due voci

Al principio del Acto II, cuando empiezan los festejos por la próxima boda entre Adina y Belcore, Dulcamara y Adina cantan una barcarola a dúo. Una barcarola es una canción popular interpretada por los gondoleros venecianos, aquéllos que conducen las típicas barcas que hay en Venecia. En este fragmento, Donizetti imita ese estilo de canción haciendo que Dulcamara cuente la historia de la gondolera Nina y el Senador Tredenti. Puedes ver el texto completo en nuestra página web

www.masqueopera.com

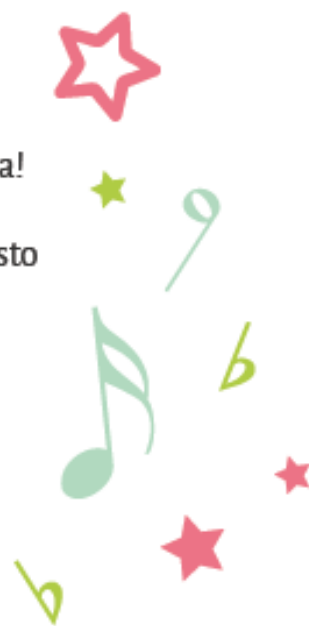

TUTTI

Bravo, bravo, Dulcamara!
La canzone è cosa rara. Scegliere
meglio non può certo
il più esperto cantator.

TODOS

¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dulcamara!
La canción es cosa rara.
La elección ha sido del gusto
de un experto cantor.

Barcarola a due voci

Donizetti

CORO

Bra-vo, bra - vo, Dul - ca -

Bra - vo bra - vo Dul - ca -

8

ma-ra! la can - zo-neè co-sa ra-ra. Sce glier me-glio non può

ma - ra la can - tso - ne co - sa ra - ra xel - lier mel - lio non puo

12

DULCAMARA

cer-toil più e - sper-to can-ta tor Il dot - to - re Dul-ca -

cher toil piu es per to can ta tor

16

CORO

ma - ra in og - niar - teè pro - fes - sor. Sce-glier

xel - liev

19

me - glio non può cer-toil più e - sper-to can-ta - tor.

mel lio non puo cher toil piu es per to can - ta - tor.

¿Os animáis a hacer esta canción a dos voces?

¡Cantando esta canción a dos voces sería como cantar en un **CORO**! Se denomina coro a un conjunto de personas que interpretan una canción de manera coordinada. Existen canciones en las que cantan tres, cuatro y hasta ocho voces diferentes ¡Al mismo tiempo! Pero no te preocupes, nosotros empezaremos por cantar sólo dos.

En las próximas páginas tienes las partituras de las diferentes voces de la misma canción. Si tienes la voz aguda aprende la Voz 1, y si tienes la voz grave, la Voz 2. Cuando estés muy seguro de saber tu parte, cantaremos al mismo tiempo ambas voces y... **¡Cantaréis igual que un auténtico coro!**

Aria final

El aria completa la podrás encontrar en nuestra página web www.masqueopera.com

Esta canción es la última de toda la ópera. Por fin se ha resuelto todo el entuerto y Dulcamara vende su “mágico elixir” a todos los habitantes del pueblo para luego despedirse hasta la próxima ocasión.

TUTTI

Viva il grande Dulcamara, la Fenice dei dottori:
con salute, con tesori possa presto a noi tornar.

CORO

¡Viva el gran Dulcamara, el Fénix de los doctores!
Con salud y con tesoros muy pronto a nosotros volverá.

Aria Final

Donizetti

18

18

Qua , dot - to-re, a me dot -
kua — dot to - re, a me dot -

21

18

un va - set-to du - e tre
un — va - set - to du - e tre

18

to - re to du - e tre
to - re to du - e tre

42

un va - set-to du - e

qua, dot - to-re, a me dot - to-re to du - e

46 **12**

tre vi-va, il gran-de Dul-ca -
vi - va, il gran - de Dul - ca -

61 **8**

ma-ra, pos-sa pres-to, a noi tor - nar.
ma - ra po - sa pres - to, a noi tor - nar

72 **8**

Ad - di - o, ad - di -
A - di - o

Ad - di - o, ad - di -
A - di - o

Aria Final

3

79

o, ad - di - o!

o, ad - di - o!

The image shows a musical score for a vocal piece titled 'Aria Final'. It consists of two staves of music, both in treble clef and key of B-flat major (two flats). The first staff begins with a measure number '79'. The melody starts on a half note G4, followed by a quarter rest, then a half note A4, and continues with a series of eighth and quarter notes: B4, A4, G4, F4, E4, D4, and finally a half note C4. The lyrics 'o, ad - di - o!' are written below the notes, with hyphens indicating the syllables are spread across the notes. The second staff follows the same melodic line. The page number '3' is located in the top right corner.

Abajo ^{el} telón

Cuando vayas al teatro,
RECUERDA:

- Comer y beber antes de entrar en la sala.
- Es obligatorio desconectar el teléfono móvil antes de que la orquesta comience a tocar.
- Hay que ser muy puntual ya que no se puede ni entrar ni salir de la sala durante el espectáculo.
- Si estamos en silencio, escucharemos mejor la música.
- Sé generoso, si ya has salido a escena, deja que otros compañeros/as tuyos tengan esa oportunidad.
- Al final de la función ¡¡¡Aplauda con fuerza!!!

www.masqueopera.com info@masqueopera.com