

RINALDO

Handel

Guía didáctica

ÓPERA EN FAMILIA

T19/20

ÓPERA DE TENERIFE
ÁREA EDUCATIVA Y SOCIAL

RINALDO

GEORG FRIEDRICH HANDEL

A AUDITORIO
DE TENERIFE

**SINFÓNICA
DE TENERIFE**

SEIZ Radio Club
TENERIFE

FICHA ARTÍSTICA

Dirección artística:	José Luis Rivero
Intendencia de Ópera de Tenerife:	Alejandro Abrante
Dirección musical:	Giovanni Paganelli
Dirección de escena y escenografía:	Stefania Panighini
Diseño de vestuario:	Leo Martínez
Diseño de luces:	Hugo Carugatti

Orquesta Sinfónica de Tenerife

Coordinación del Área Educativa y Social
y elaboración de la guía: Desirée González

INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de esta guía es acercar el mundo de la ópera al alumnado de los centros escolares. Dotarle de unos conocimientos previos para que, en el momento de asistir a la función, ésta resulte más significativa y enriquecedora.

El profesorado podrá utilizarla para transmitir una serie de conocimientos básicos que han sido previamente seleccionados y sintetizados. Así, se propone un aprendizaje y acercamiento de la ópera tanto al profesorado como al alumnado.

La guía pretende ser una herramienta que favorezca la comunicación, el trabajo colaborativo y el acercamiento del alumnado, a través del arte y la creatividad, a una de las obras cumbre del Barroco, del rey de la ópera inglesa Handel, *Rinaldo*. Y todo, desde una visión transversal del aprendizaje desde diferentes materias dentro del aula, favoreciendo que la ópera no se convierta en un hecho puntual sino que perdure, es decir, que el objetivo de aprendizaje se convierta en una meta estratégica desarrollándose antes, durante y después del concierto haciéndonos preguntas, creando reflexión y debate sobre qué es esto de la ópera.

Cuando dices... ¿ópera barroca?

Si les comentamos a ustedes que esta guía va de una fantástica ópera barroca, creemos que muchos y muchas de ustedes diría: "¿una ópera barroca?... Pues una ópera es eso que cantan unas señoras y unos señores en un escenario, y lo de barroco me suena a pelucas blancas".

Y no es de extrañar que piensen eso, tenemos que hacer un ejercicio de acercamiento, ahí radica nuestro trabajo. Queremos que conozcan la ópera barroca y deseamos que con el tiempo le cojan, si no amor, al menos aprecio.

Las óperas barrocas se caracterizan por sus contrastes, por su dramatismo retoman los ideales de las tragedias griegas, que veremos más adelante, son temas de guerras, de pasiones, de amores complicados y así contamos con todos los ingredientes de una saga de historia y aventuras que daría para varias temporadas.

Pues bien, *Rinaldo* podría ser sin duda el título de una de esas series que ofrecen las plataformas digitales. Su historia daría para varias entregas y seguro que optaría a muchas nominaciones a los Oscar a la mejor dirección, diseño de vestuario, maquillaje, efectos visuales, banda sonora...

La ópera es el espectáculo más completo dentro de las manifestaciones artísticas, ya que existe una intención de integrar diferentes expresiones artísticas en un mismo espectáculo.

No podemos hablar de experiencias similares: la ópera es única. La experiencia más cercana podría ser asistir de una sola vez a una función de teatro, de circo, un concierto e incluso a un musical, todo junto.

En muchas ocasiones en la ópera ha existido un tándem creativo entre el compositor de la música y el letrista, como en el cine, la pareja artística estaría conformada por el director/a y el compositor/a de la banda sonora. Un ejemplo: Spielberg (director) y John Williams (compositor) en el cine, serían como Handel (compositor) y Rossi (letrista) en la ópera *Rinaldo*.

En ambos casos hay un decorado, los/as protagonistas tienen un vestuario específico, hay técnicos/as... Sin embargo, la gran magia de la ópera es que ocurre en tiempo real, aquí y ahora. En el caso de la ópera, protagonizan el espectáculo los/as cantantes, interpretan para ti, no hay especialistas para las partes difíciles, no hay segundas tomas.

La historia comienza con dos reinos enfrentados, un valiente caballero enamorado de la hija del capitán, una maga que asesora al rey en sus batallas... Bueno, paramos ya que no queremos hacer *spoiler*.

ÍNDICE

1. Objetivos	07
2. Proyecto Ópera en Familia	08
3. Orígenes de la ópera	09
4. Estructura de la ópera y de las voces	10
5. El arte barroco	12
5.1 Instrumentos característicos de la época barroca	
5.2 Plantilla orquestal <i>Rinaldo</i>	
6. <i>Rinaldo</i>, una ópera barroca	15
7. Nuestro <i>Rinaldo</i>	18
7.1 De la idea al escenario	
7.2 Dirección de escena	
7.3 Escenografía	
7.4 Personajes	
8. Pautas de comportamiento en la ópera	24
9. Actividades	25
9.1 El arte en blanco y negro	
9.2 Valores: la tolerancia	
9.3 Ley de figura-fondo	
9.4 Las Cruzadas	
9.5 El color lo pone Almirena	
9.6 Las voces humanas	
9.7 Explorando el barroco	
9.8 La ópera es lo más	
9.9 Debatimos en el aula	
10. Curiosidades	30

1. Objetivos

Se ha elaborado esta guía para alcanzar los siguientes objetivos:

- Descubrir y acercar el mundo de la ópera al público más joven.
- Conocer qué es la ópera, cuáles son sus elementos y cómo es su proceso de creación.
- Conocer qué caracteriza a una ópera barroca: expresión, estructura, arte, historia, etc.
- Investigar sobre las voces humanas, particularmente el caso de los castrati.
- Propiciar el comportamiento adecuado durante una representación operística.
- Fomentar la escucha activa ante una audición musical.
- Trabajar valores como la tolerancia desde el arte.
- Trabajar las emociones a través del mensaje de la obra y del rol de los personajes.
- Reflexionar sobre el simbolismo que tiene el ajedrez en la adaptación de la obra que hace Stefania Panighini, la directora de escena.
- Debatir sobre términos antagónicos como: yin-yang, amor-odio, poder-contrapoder, certeza-incertidumbre, etc.

2. Proyecto Ópera en Familia

Ópera en Familia es una iniciativa de Ópera de Tenerife en la que cada temporada adapta un título lírico al público más joven para que toda la familia pueda disfrutar del gran género que es la ópera. Con esta propuesta Auditorio de Tenerife afianza su compromiso con el desarrollo de las audiencias y la sensibilización hacia las artes escénicas.

La representación seleccionada tiene una duración aproximada de 70 minutos, traducándose al castellano algunas partes, mientras que las arias musicales se interpretan en el idioma original y aparecerán traducidas al castellano en una pantalla. Para el enriquecimiento de esta actividad, el profesorado podrá participar de un taller sobre la ópera *Rinaldo* y tendrá como recurso la presente guía didáctica que le servirá como herramienta para el aula, lo que permitirá que el alumnado acuda a la ópera en familia más informado y motivado.

3. Orígenes de la ópera

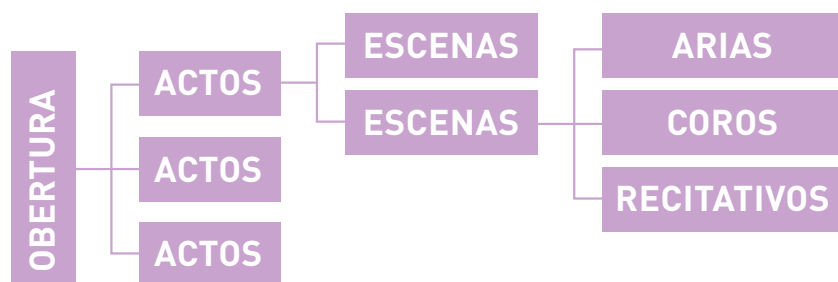
Para conocer los orígenes de la ópera nos tenemos que remontar a una fecha, 1573, y a un lugar, el Palacio Bardi (Florencia). Ahí se reunían un grupo de intelectuales donde se encontraban entre otras profesiones músicos y poetas, los cuales analizaban las expresiones artísticas. Al citado grupo se le denominó Camerata Bardi o también Camerata Florentina. Ellos consideraban que era necesario regresar a la tragedia griega clásica. Como anécdota les contaremos que uno de los fundadores de este grupo fue Vincenzo Galilei, padre del Galileo Galilei, el gran maestro astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático, físico, músico, pintor...

Pensaban que retomando las formas del estilo de la Antigua Grecia podían dar un golpe de timón y redirigir el rumbo de la música ya que, según ellos, estaba en deterioro.

En la tragedia griega se otorgaba a la música un origen divino con poderes mágicos. Trataban temas del amor, del destino al que se enfrentaban dioses y héroes.

Los temas mitológicos era un recurso recurrente en la literatura y en las composiciones de la época barroca. Podemos encontrar personajes o historias de la mitología griega como Zeus, Afrodita, Atenea o Apolo. También de la mitología romana con Marte o Diana. La primera ópera de la historia que aún se representa en los teatros de todo el mundo es *L'Orfeo*, de Claudio Monteverdi, de 1607.

4. Estructura de una ópera y de las voces

OBERTURA

Composición musical creada como introducción de una obra musical.

ACTOS

Cada una de las partes en las que se divide una ópera.

ESCENAS

Define los cambios de personajes dentro de cada acto.

ARIA

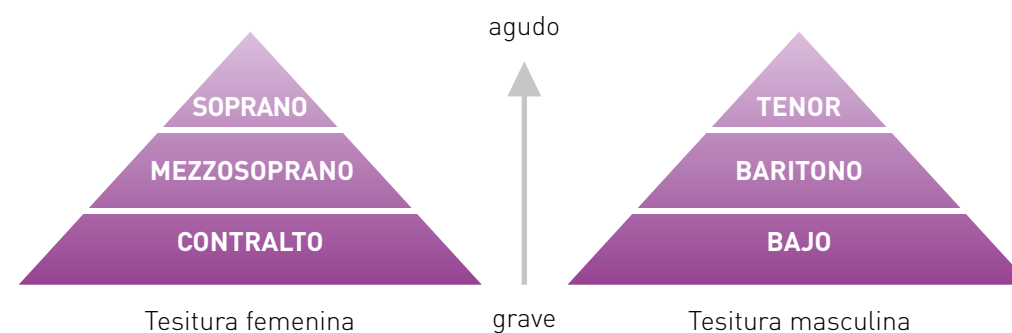
Es una pieza musical creada para ser cantada por una voz solista sin coro, normalmente acompañado de orquesta.

COROS

Pueden ser masculinos, femeninos o de niños y niñas llamados voces blancas.

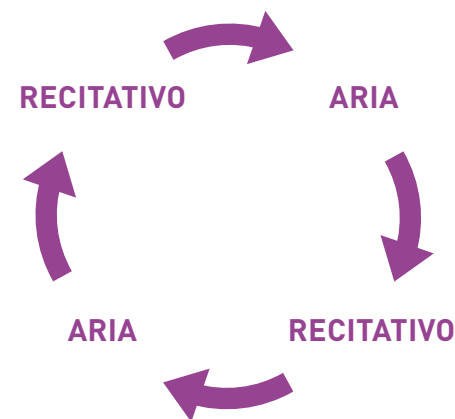
RECITATIVOS

Es una parte en la que los cantantes recitan o declaman, normalmente no están acompañados de orquesta sino de un instrumento llamado pianoforte.

¿Y EN EL CASO DE LA ÓPERA BARROCA?

La ópera barroca presenta una estructura simple y continuada de recitativos y arias. En esta época el recitativo es acompañado por clavicémbalo.

En cuanto a las voces aparece en escena la figura del *castrati*: un personaje protagonista, lleno de excentricismo y hasta cierto aire divino. Los *castrati* eran los famosos de la época. Aunque procedían de clases bajas pronto se convirtieron en ricos y algunos de ellos incluso bastante arrogantes. Entre los preferidos de Handel estaban: Caffarelli, Senesino y Marchesi. Por último, Carlo Broschi, el más famoso de todos, que pasaría a la historia con el nombre de Farinelli. Hoy en día se sustituye por el contratenor, de registro natural, y en algunos casos se han interpretado por sopranos en el personaje masculino.

5. El arte barroco

El barroco hace referencia a un periodo artístico que se sitúa a finales del siglo XVI (1600-1750). Durante este periodo se crearon nuevas formas de entender las artes: música, pintura, escultura, literatura, arquitectura y se crearon espectáculos tan completos como la ópera.

Todas eran creaciones cargadas de emociones y mucho movimiento, como por ejemplo, *Las meninas* de Velázquez en pintura, o *Apolo y Dafne* en escultura.

Las meninas de Diego Velázquez

Apolo y Dafne de Lorenzo Bernini

5.1 Instrumentos característicos de la época barroca

Existen instrumentos musicales que tomaron protagonismo durante la época barroca. Les presentamos uno de cada familia: percusión, cuerda y viento.

Timbal barroco

Era el único instrumento de percusión que utilizaban estas formaciones.

Tiorba

Instrumento de cuerda.

Oboe barroco

Instrumento de viento.

En nuestro Auditorio contamos con una Orquesta Barroca desde 2017. A través de sus jóvenes músicos, la Orquesta Barroca de Tenerife da vida a sus instrumentos de otro tiempo. Alguno de ellos son auténticas antigüedades y otros, réplicas exactas.

Te animamos a que acudas con tu familia, te transportarás a un gran salón noble italiano envolviéndote con el sonido de la misma forma que se escuchaba hace 300 años.

A través de los siguientes enlaces podrás ver y escuchar a nuestra Orquesta Barroca.

<https://www.youtube.com/watch?v=wGaco0rh57s>
<https://www.youtube.com/watch?v=7XHU-K5HmLM>

5.2 Plantilla orquestal de Rinaldo

Esta es la plantilla orquestal de la ópera *Rinaldo*.

2 flautas (+ flautín)

2 oboes

Fagot

3 trompetas

Timbales

Clavecín* (tocado por el director musical)

Clavecín (tocado por repetidor)

Cuerdas:

violín solista

6 violines primeros

6 violines segundos

4 violas

4 violonchelos

3 contrabajos

*El clavecín es un instrumento de cuerda pulsada. Es uno de los más importantes de la época barroca.

6. Rinaldo, una ópera barroca

Sinopsis

La ópera *Rinaldo* está dividida en tres actos. Se estrenó en Londres el 24 de febrero de 1711 y se enmarca en el tiempo de las primeras cruzadas en Jerusalén.

En el tiempo de las cruzadas, la maléfica hechicera sarracena Armida rapt a la dulce Almirena para distraer del campo de batalla a su prometido, Rinaldo, el caballero más valeroso de los cristianos, pero acaba enamorándose de él. Batallas ardientes, hechizos y hermosas melodías como la famosa *Lascia ch'io pianga* hacen de este título uno de los más aclamados de Handel. Esta producción de Ópera de Tenerife es una adaptación para el disfrute de toda la familia.

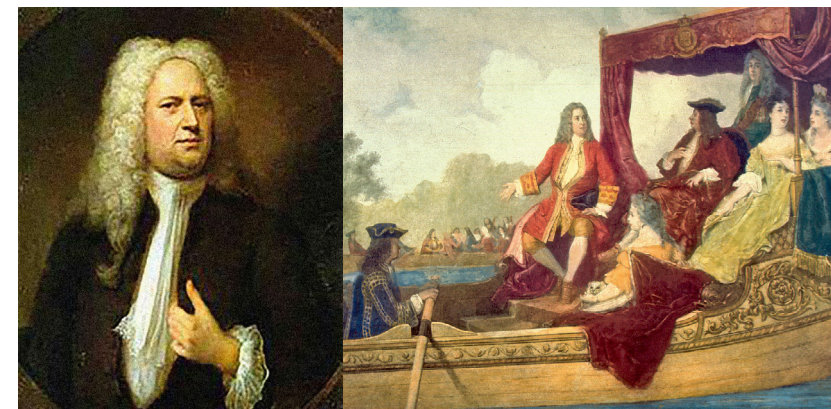
A continuación, presentamos al tándem creativo de su composición:

El compositor (quien crea la música):

Georg Friedrich Handel (1685 -1759)

Es considerado uno de los maestros más importantes de la historia de la música. Aunque nacido en Alemania, viajó a Inglaterra deslumbrando con sus óperas italianas, desconocidas para el público de este país, lo que le llevaría a ganar mucha fama en poco tiempo.

Su amistad con el rey Jorge I le propició la creación de obras tan espectaculares como la *Música Acuática*, la cual fue interpretada en un barco en el río Támesis estando acompañado de su majestad.

También se haría famosa su pieza *Zadock the priest* que creó para la coronación de este rey. Aunque este nombre no te suene de mucho seguro que si la escuchas te recuerde, ya que es un arreglo, a alguna melodía de nuestros días, sobre todo si eres aficionado al fútbol.

▶ https://www.youtube.com/watch?v=MiXgOQ9_-RI

Handel durante esta etapa compuso y representó en su teatro de referencia, el King's Theatre, alrededor de 20 óperas.

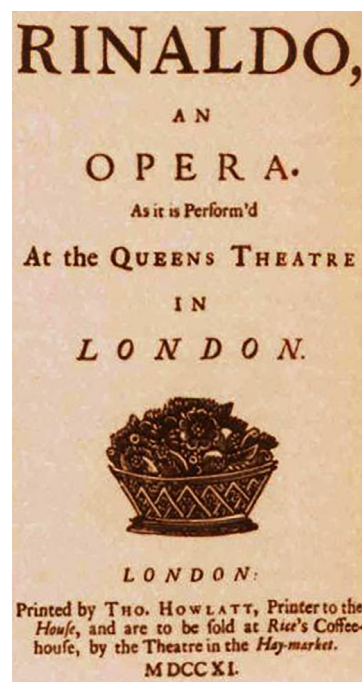
En su posterior etapa, Handel dio un giro a su producción operística, derivando en la creación de 22 oratorios, que son piezas musicales de contenido religioso, escribiendo una obra maestra que desde un primer momento impresionó a todo el público y que hoy en día sigue transmitiendo esa fuerza y energía: *El Mesías*, siendo su coro más famoso el *Aleluya*, interpretado en todo el mundo. Seguro que lo conoces.

▶ <https://www.youtube.com/watch?v=79M0P74d6ZA>

El libretista de Handel: Giacomo Rossi (quien pone la letra)

Asentado en Londres a principios del siglo XVIII, este poeta y libretista italiano, además de *Rinaldo*, escribió para Handel las óperas *Il Pastore fido* y *Silla*.

Rossi se basó para escribir la letra de *Rinaldo* en el poema épico *Jerusalén Liberada*, obra de Torquato Tasso, donde se trata el tema del asedio a Jerusalén en la Primera Cruzada.

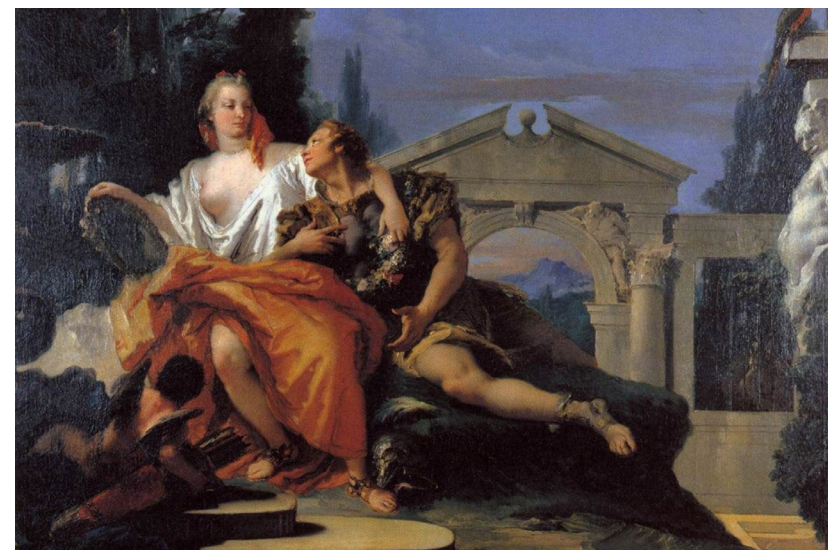
Cartel alusivo a la ópera *Rinaldo*
(Londres el 24 de febrero de 1711)

La pintura también se ha hecho eco de esta original historia, como puedes observar en estas imágenes:

Rinaldo and Armida, Cesare Dandini, 1635

Rinaldo y Arminda, Giovanni Battista Tiepolo, 1753

7. Nuestro *Rinaldo*

7.1 De la idea al escenario

A la hora de llevar a cabo una ópera tenemos que saber en qué época se va a ambientar, qué elementos va a tener, dónde nos vamos a inspirar. Partimos de una idea, realizamos unos bocetos y sobre ellos trabajaremos hasta conseguir el resultado que estábamos buscando.

A continuación, les mostramos las ideas, las imágenes que son el germen de la escenografía de nuestro *Rinaldo*:

7.2 Dirección de escena

La dirección de escena va a materializar la visión que tenga de la ópera, es similar a la dirección de cine. En numerosas ocasiones dan una ambientación de otra época o de otro espacio. En este caso, la historia de un campo de batalla durante las cruzadas se traslada a un tablero de ajedrez, jugando con la idea de dos bandos (piezas blancas y piezas negras).

El papel de la mujer en la ópera ha cambiado en los últimos años. Anteriormente se centraba exclusivamente en el canto. Ahora la mujer ha desarrollado un trabajo no sólo sobre el escenario, sino también funciones como la de directora musical, directora de escena, escenógrafa o diseñadora de vestuario, como es el caso de la Ópera *El viaje a Reims* que se ha realizado en el Auditorio de Tenerife.

Stefania Panighini estudió en la Academia Nacional de Artes Dramáticas de Roma y en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Turín con Paolo Ciaffi Ricagno. También se graduó en Musicología con Ernesto Napolitano en la Universidad de Turín. En 2004 ganó el premio Idee per Alfieri (Festival Astiteatro) y comenzó a trabajar como directora de escena y asistente con David Alagna, Paul Emil Fourny, Gianni Marras, Francesco Micheli y Rossetta Cucchi. En el Auditorio de Tenerife ha sido directora de escena en *Hansel & Gretel*, además de este *Rinaldo*.

De dónde surge la idea de una partida de ajedrez, según la directora: “El mensaje interesante que, además de en *Rinaldo*, se encuentra en todas las obras de carácter caballeresco de Handel, no se refiere a las guerras religiosas. Éstas son tan solo una excusa. En realidad, en ellas está presente la idea del crecimiento de los jóvenes, del paso de estos a la edad adulta y de la capacidad de permanecer en equilibrio entre la razón y el sentimiento. A partir de estos dos pilares de nuestra vida, de esta dualidad eterna que nos empuja a lo largo del sinuoso camino que es la vida, pensé en el ajedrez”.

“El ajedrez es principalmente un juego, por lo que no hay una guerra real, solo una operación de permuta entre el blanco y negro, entre la luz de la razón y la difuminación de éste por el sentimiento. Me gustaría que a través de este espectáculo, el público joven viera que la vida no es más que aprender a caminar sobre un alambre, la construcción de un equilibrio difícil pero perfecto, que siempre se halla suspendida entre el blanco y el negro”, explica Panighini.

7.3 La Escenografía

Rinaldo, un enorme tablero de ajedrez. Fíjate en la gran similitud que hay entre el boceto y el resultado final que podrás ver en el Auditorio de Tenerife.

Bocetos del escenario

Resultado final

7.4 Personajes

Aquí podrás ver el vestuario que se ha creado especialmente para cada uno de los personajes.

Rinaldo: Caballero templario (soprano)

¿Es un caballero y lo interpreta una voz femenina? Si te has formulado esta pregunta, ¡enhorabuena! No es un error, es que has entendido las tesituras de los cantantes. El personaje de Rinaldo se creó para un *castrati*, y ya hemos dicho que hoy en día son interpretados por sopranos o contratenores.

Godofredo: Jefe de los cruzados (contralto)

Almirena: Hija de Godofredo (soprano)

Argante: Rey de Jerusalén (bajo)

Arminda: Hechicera (soprano)

8. Pautas de comportamiento en la ópera

En este apartado te presentamos nuestro acróstico de la palabra Ópera. Lo constituyen unas sencillas pautas de comportamiento en una sala de concierto, pero que favorecen el correcto desarrollo de la actuación.

Ordenados tomamos asiento, los acomodadores te guiarán.

Presta atención a la escena, no te distraigas con el móvil ni con los compañeros.

Elogia a los artistas con aplausos después de tus arias favoritas.

Recuerda que en las salas de concierto no se come ni se bebe.

Ama la ópera, la música en directo es lo más.

¡SUBIMOS TELÓN!

9. Actividades

9.1 El arte en blanco y negro

Desde la ópera *Rinaldo* te animamos a explorar desde el binomio blanco y negro. Pintura, música, películas... La vida, como el arte, está llena de contrastes y de diferentes visiones, descubriendo que en medio hay una sutil y apasionante escala de grises.

Guernica de Picasso, 1937, una obra maestra acromática.

El viaje a la Luna, película en blanco y negro, 1902, de George Méliés, considerado el primer filme de ciencia ficción de la historia del cine.

Investiga y descubre cuántas obras de arte podrás encontrar usando este binomio.

9.2 Valores: la tolerancia

Según la RAE, "es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias". Es lo que nos hace grandes, lo que nos hace libres.

Reflexiona: ¿A qué nos lleva el concebir mi religión o mi cultura como la ideal? ¿Qué consideras como ideal en estos casos? ¿Conoces los sustentos en los que se basan otras religiones o culturas? ¿A qué ha llevado el superponer tu religión o cultura como la excelente? ¿Crees que esta idea está obsoleta o consideras que aún permanece presente en la sociedad actual? ¿Conoces ejemplos de lo que se considera una sociedad tolerante?

9.3 Ley de figura-fondo

Según esta ley nuestro cerebro no podría interpretar un objeto como figura y como fondo al mismo tiempo, se pueden intercambiar y el fondo puede convertirse en la figura y la figura en el fondo.

¿Qué dibujo ves?

- Un jarrón

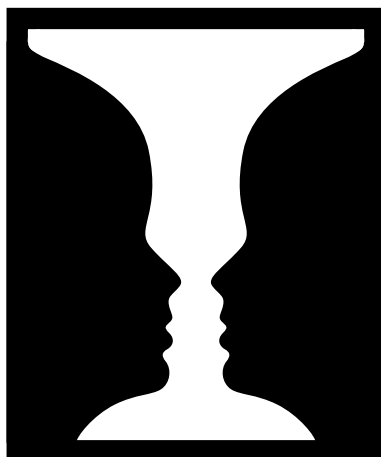
- Dos caras enfrentadas

Las dos respuestas son correctas, todo depende de qué es para ti en ese momento la figura y el fondo.

Busca imágenes que cumplan este principio y pásalas a tus compañeros y compañeras y pídeles que te digan lo que ven.

¿Cuál será su fondo y cuál su figura?

9.4 Las Cruzadas

La obra de *Rinaldo* está basada en las Primeras Cruzadas, infórmate sobre ellas.

¿Qué sucedía en este periodo histórico?

9.5 El color lo pone Almirena.

Vamos a utilizar el color en esta partitura del aria de Almirena, *Lascia ch'io pianga* (Déjame llorar)

Blancas

Ligaduras

Puntillos

Clave de Sol

Clave de Fa

Líneas divisorias

Lascia ch'io pianga

(Aria from the Opera *Rinaldo*-HWV7)

Score (02':10'')

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Largo $\text{♩} = 60$

Arr. Michel Rondeau

© 2010 - Gattineau, Qc.Ca.

Lascia ch'io pianga
mia cruda sorte,
e che sospiri
la libertà;
e che sospiri...
e che sospiri...
la libertà.

Il duolo infranga
queste ritorte
de' miei martiri
sol per pietà;
de' miei martiri
sol per pietà.

Deja que llore
mi cruel suerte,
y que suspire
por la libertad;
y que suspire...
y que suspire...
por la libertad.

Que el dolor quiebre
estas cadenas
de mis martirios
sólo por piedad;
de mis martirios
sólo por piedad.

Si te atreves, intenta entonar esta bellísima melodía, el vídeo te servirá para guiarte en la altura de las notas.

Te presentamos al contratenor francés Philippe Jaroussky interpretando *Lascia ch'io pianga*. Su voz te sorprenderá.

<https://www.youtube.com/watch?v=IXuoh2Q7ieY&list=RD9zQX2XqAE8c&index=2>

9.6 Las voces humanas

Investiga sobre las voces humanas:

- > ¿Sabes qué es un contratenor? ¿cómo es su voz?
- > Busca la voz de un contratenor, de una soprano y de un niño.
- > Juega con tus compañeros a identificar las voces de cada uno.

9.7 Explorando el barroco

En el apartado 5 de nuestra guía tenemos una breve explicación del arte barroco. Te animamos a que amplíes esta información.

Podrías empezar buscando compositores de esta época, pintores, escultores, edificios representativos, países en los que se desarrolló...

9.8 La ópera es lo +

En este apartado te toca buscar a ti:

- > Una de las óperas más largas: *Los maestros cantores*, Richard Wagner.
- > Una de las óperas más representada: *La Traviata*, Giuseppe Verdi.
- > El país con más teatros de ópera...
- > El teatro de ópera con más aforo...
- > El teatro de ópera más antiguo...

9.9 Debatis en el aula

- > ¿Qué te ha parecido la ópera?
- > ¿Era tal y como te imaginabas?
- > ¿Qué te ha llamado más la atención?
- > ¿Qué personaje te ha gustado más?
- > ¿Qué te ha parecido la música? ¿Y la puesta en escena?

Cuéntanos tu opinión.

10. Curiosidades

Porque sabemos que te gustaría conocer un poquito más, te proponemos buscar curiosidades sobre el mundo de la ópera. Compartimos contigo una anécdota muy curiosa.

Ópera y ajedrez, ¡menuda casualidad! ¿Sabías que hay una partida de ajedrez titulada *El juego de la ópera*? Ésta adoptó este nombre porque fue una partida realizada por primera vez en 1858 en la Ópera de París.

Una imagen de la partida.

Para finalizar, te mostramos un pequeño resumen como aperitivo de la ópera Rinaldo en el Auditorio de Tenerife.

Entra en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=TfhV_pXZ2Ms

Si quieres saber más, busca en Google:

Ópera en familia Rinaldo Handel Auditorio Tenerife.

operadetenerife.com

Colaborador del
Área Educativa y Social de Ópera de Tenerife

Obra Social "la Caixa"

ÓPERA DE TENERIFE
ÁREA EDUCATIVA Y SOCIAL