

SEATTLE OPERA.

CINDERELLA IN SPAIN

STUDY GUIDE

MUSIC BY MARY CAROL WARWICK | LIBRETTO BY KATE POGUE

TABLA DE CONTENIDOS

FUNDAMENTOS DE LA ÓPERA

¿Qué es una Ópera? 3

CENICIENTA EN ESPAÑA

Resumen (Nuestra historia) 4

MENCIÓN

Conozca a la Compositora y la Libretista 5

Vocabulario 6

Sé un Amigo no un Acosador 7

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

Después del espectáculo 8

¿QUÉ ES UNA ÓPERA?

En la Ópera de Seattle creemos que **ópera** es simplemente la narración de un cuento utilizando palabras y música.

La ópera es una colaboración de palabras y música con el propósito de narrar un cuento dramático. Aun cuando un cuento trata de situaciones diarias o figuras históricas, suele tener una moraleja o idea que todos en el público pueden comprender. Las óperas pueden ser serias o cómicas, pero lo más importante es que unen a una variedad de personas de diversos orígenes al compartir una experiencia común por medio de la música.

Las palabras de una ópera se llaman **libreto** (derivado de la palabra italiana para “libro pequeño”), de la misma manera que a las palabras de una obra teatral se les llama **guión**. Un **libretista** es la persona que convierte la historia o la idea en un libreto al escribir el diálogo o la letra. La **partitura** es la combinación de música y palabras de una ópera. Un **compositor** (la persona que escribe la música) puede utilizar la música como una herramienta para definir los rasgos de carácter y personalidad de sus personajes y para narrar el sentimiento de la historia.

Una forma en la que un compositor puede usar la música es a través de las voces de los propios cantantes. Primero, debe considerar la personalidad del personaje y luego seleccionar el tipo de voz (alto o bajo) que mejor se ajuste a este tipo de persona. Existen cinco categorías distintas de voces:

Soprano: la voz femenina más alta

Mezzo-Soprano (también conocido como Alto): la voz femenina más baja.

Tenor: la voz masculina más alta

Barítono: la voz masculina intermedia

Bass: la voz masculina más baja

Una vez que el compositor haya escogido los tipos de voces para los personajes, el compositor interpreta el libreto por medio de la música.

En una producción de ópera, las ideas del **compositor** y el **libretista** son expresadas por los cantantes guiados por un **director de orquesta** y un **director de escena**. El **director de orquesta** es responsable por los aspectos musicales de la producción, dirigiendo a la orquesta y a los cantantes. El **director de escena** es responsable por los movimientos dramáticos y la narración del cuento sobre el escenario. El **director de escena** trabaja junto con un **equipo de diseño** —un **escenógrafo**, un **diseñador de vestuario** y un **diseñador de iluminación**— para determinar la interpretación visual de la obra. De la misma forma en que un **compositor** y un **libretista** deben trabajar en comunicación cercana al escribir una ópera, el **director de orquesta** y el **director de escenas** deben tener una colaboración cercana con los cantantes y el equipo de diseño (y el **coreógrafo**, si hay baile incluido).

Adaptado de la Ópera de Virginia Opera (2018) Guía de Estudios para *Don Giovanni*.

RESUMEN (NUESTRA HISTORIA)

La escena comienza con Isabella y Margarita, las hermanastras de la Cenicienta (Cinderella), regañándola por haber quemado una blusa mientras la planchaba. Exigen que la Cenicienta les ayude con sus vestidos y pelo y que haga los quehaceres de la casa. Hambrientas, salen de escena exigiendo que la Cenicienta les prepare su cena.

La escena cambia al palacio del rey. Después de estar de parranda toda la noche, el Príncipe Paulo le huye al resplandeciente sol y está deseando que regrese la noche. Su padre, el rey, entra a buscarlo. Con la firme determinación de obligar a su hijo a abandonar este desenfrenado comportamiento, el rey le dice a Paulo que ofrecerá un gran baile en su honor. Paulo se emociona hasta que el rey le dice que en el baile tendrá que escoger a una de las jóvenes del reino como su esposa. Paulo sale de escena, convencido de que su juventud y libertad se terminaron para siempre.

Guillermo, el pregonero del pueblo, anuncia que todas las jóvenes del reino han sido invitadas a la fiesta que ofrecerá el rey. La madrastra y sus hijas piensan estar allí también, convencidas de que una de las hermanastras será la seleccionada como esposa del príncipe. Cuando Cenicienta pregunta si puede ir, se ríen y se burlan de sus harapos y su pobreza. Después de obligarla a que las ayude a prepararse, se van al baile y Cenicienta se queda sola. Mientras la Cenicienta llora, su hada madrina aparece de pronto, proclamando que le ayudará para que pueda asistir al baile. A pesar de sus dudas, el hada madrina de la Cenicienta convierte a una calabaza en un gran carruaje dorado, le provee un hermoso vestido y zapatos, y envía a la Cenicienta al baile con la advertencia de que debe estar de regreso a la medianoche.

En el palacio, comienza el baile. El rey le ordena al príncipe Paulo que encuentre una novia para casarse. Enojado por la insistencia de su padre, Paulo decide castigarlo eligiendo a una novia insatisfactoria. Baila con Isabella y le dice a su padre que ella será su novia. Horrorizado, el rey lo manda a mirar de nuevo. Paulo baila con Margarita y la ofrece para la opinión de su padre. De nuevo el rey lo envía de vuelta. El pregonero viene buscando al príncipe para mostrarle a la chica encantadora que acaba de entrar al salón. Paulo ve a la Cenicienta y todo cambia para él. Después de bailar con ella, se enamora y está decidido a casarse con ella. Sin embargo, el reloj marca la medianoche y Cenicienta huye. Se encuentra su zapatilla de cristal, y el príncipe decide usarla para encontrar a su amor perdido.

Cenicienta entra corriendo a la casa. Su madrastra y hermanastras llegan poco después, angustiadas porque la extraña bella princesa extranjera les quitó al príncipe. Un golpe en la puerta anuncia que el príncipe ha venido con la zapatilla de cristal para encontrar a su amor perdido. Él prueba la zapatilla con Margarita y luego con Isabella. Aunque las hermanastras son bastante persistentes, la zapatilla no encaja. La zapatilla se ajusta a Cenicienta, y el príncipe anuncia que ella será su novia. Cuando la familia se queja amargamente, el príncipe dice que si tienen la intención de venir a vivir al palacio, deben cambiar de actitud. Siempre las oportunistas, la madrastra y las hermanastras se unen a la alegría.

CONOZCA A LA COMPOSITORA Y LA LIBRETISTA

DRA. MARY CAROL WARWICK, COMPOSITORA

La Dra. Mary Carol Warwick, protegida del distinguido compositor operático Carlisle Floyd, es una compositora y libretista prolífica cuyas obras actualmente se presentan a través de los Estados Unidos e internacionalmente. Su cuerpo de trabajo incluye varias óperas para niños encargadas por la Gran Ópera de Houston: *Strega Nona*, *The Princess and the Pea*, *The Velveteen Rabbit*, la obra bilingüe *Cinderella in Spain*, *The Clever Wife*, y *Rapunzel*. Sus obras de cámara incluyen la Sonata para Viola y Piano, la Sonata para 2 Oboes, Fagot y Piano, y muchas obras para cantantes e instrumentos. Entre sus múltiples obras se encuentran varias que son colaboraciones previas con la poetisa de Nueva York, Ilsa Gilbert, así como la premier en Nueva York de *In Costa Rica*, una pieza de cámara para voces e instrumentos. Entre los numerosos galardones de Warwick se encuentran subvenciones de Opera New World, una subvención complementaria del *National Endowment for the Arts*, y el Premio *Proud Partner* otorgado por el Alcalde de la Ciudad de Houston por su musical ambientalista, *Celebrate the Earth*, por encargo de *Theater Under the Stars*. Warwick también recibió un encargo de parte de la NASA para escribir una selección que sirva de llamada para despertar al equipo de la misión del trasbordador espacial STS-33, y un encargo reciente del barítono de Nueva York Anthony Turner para servir de trasfondo a los poemas de jóvenes encarcelados en un ciclo de canción de nombre *¿Quién soy?* Otro ciclo de canciones, *¡Celebra la Vida!* *La Batalla del Busto*, basado en los poemas de mujeres y familiares de mujeres con cáncer del seno, da voz y canción a quienes han sido afectados por el cáncer del seno.

Conozca más en marycarolwarwick.com

KATE EMERY POGUE, LIBRETISTA

Escritora, directora de escena, maestra y conferencista, Kate Emery Pogue es la autora de *Shakespeare's Friends*, *Shakespeare's Family*, y *Shakespeare's Figures of Speech*. Graduada de la Universidad Northwestern y la Universidad de Minnesota, Kate Pogue fundó el programa de drama del Colegio Comunitario de Houston y ha sido director artístico tanto para el Festival *Shakespeare by the Book* en Richmond, Texas, y *Opera to Go!* en la Gran Ópera de Houston. Ha escrito dos libros de niños, *Bravest of All* y *Fritzie Goes Home*, así como libretos para varias óperas para niños incluyendo *The Starbird*, *St. George and the Dragon*, *The Velveteen Rabbit*, y otros aún en el repertorio de *Opera to Go!* Su cuento *Shoemaker and the Christmas Elves* se ha convertido en un musical para niños producido anualmente por *Humphreys School of Theatre Under the Stars*. Pogue vive en Houston y enseña en la Universidad de Houston Downtown. Está casada con Bill Pogue y tiene dos hijos y tres nietos.

VOCABULARIO

ACOMPAÑAMIENTO

El fondo musical proporcionado para una parte principal.

ARIA

Una selección musical o canción para una sola voz en una ópera.

BARÍTONO

El tipo de voz masculino que está por encima del bajo pero por debajo del tenor.

BAJO

La voz masculina más baja.

CORO

Un grupo grande organizado de cantantes, especialmente uno que se presenta junto a una orquesta o compañía de ópera.

COMPOSITOR

La persona que escribe la música.

DIRECTOR DE ORQUESTA

La persona que dirige a los cantantes y la orquesta.

VESTUARIO

La ropa que los actores utilizan para ayudar a narrar un cuento.

DUETO

Una pieza musical para dos cantantes.

CONJUNTO

Dos o más cantantes cantando al mismo tiempo.

FINAL

El último número musical de una producción o espectáculo. Suele incluir a casi todo el elenco y frecuentemente repite temas musicales de la producción.

LIBRETISTA

La persona que escribe las palabras de una ópera.

LIBRETO

De la palabra italiana (*libretto*) para “libro prequeño,” este es el texto o las palabras de una ópera.

MEZZO-SOPRANO

La voz femenina intermedia.

ÓPERA

La narración de un cuento utilizando palabras y música.

ACCESORIOS

Objetos colocados sobre el escenario y utilizado por los actores; la palabra en inglés “*props*” es una abreviatura de la palabra “propiedades”.

RECITATIVO

Un estilo de cantar que es similar al habla y suele utilizarse para desarrollar la trama.

PARTITURA

El libro que contiene toda la música vocal e instrumental de una ópera.

ESCENARIO

La escenografía utilizada sobre el escenario para representar un lugar.

SOPRANO

La voz femenina más alta.

DIRECTOR DE ESCENA

La persona que decide cómo han de moverse los cantantes sobre el escenario y cómo han de actuar mientras cantan sus partes.

TENOR

La voz masculina más alta.

SÉ UN AMIGO NO UN ACOSADOR

TRATA A TODOS CON RESPETO

Nadie debe ser cruel con otros.

- Detente y piensa antes de decir o hacer algo que pueda ofender a alguien.
- Si te sientes con ganas de ser cruel con alguien, busca otra cosa que hacer. Participa de un juego, mira la televisión o habla con un amigo.
- Habla con un adulto con quien tengas confianza. Ellos pueden ayudarte a encontrar formas de ser amable con otros.
- Ten en cuenta que todos somos diferentes. No mejor ni peor. Solo diferentes.
- Si consideras que has amedrentado a alguien en el pasado, discúlpate. Todos se sentirán mejor.

QUÉ HACER SI HAS SIDO ACOSADO

Existen cosas que puedes hacer si has sido acosado:

- Mira al niño que te está acosando y, en una voz calmada y clara, dile que ya no siga. También puedes tratar de reírte del incidente. Esto funciona mejor si te es fácil bromear. Podría tomar de sorpresa al niño que te está acosando.
- Si hablar en tu defensa te parece muy difícil o poco seguro, aléjate y mantente alejado. No respondas a la pelea. Encuentra a un adulto para detener el acoso en el acto.

Existen cosas que puedes hacer para permanecer seguro en el futuro también.

- Habla con un adulto en el que confíes. No reprimas tus sentimientos. Hablar con alguien puede ayudarte a sentir que no estás solo. Ellos pueden ayudarte a elaborar un plan para detener el acoso.
- Mantente alejado de lugares donde ocurre el acoso.
- Permanece cerca de los adultos y otros niños. La mayor parte del acoso ocurre cuando los adultos no están cerca.

MANTENTE INVOLUCRADO

Tú puedes ser un líder en la prevención del acoso en tu comunidad.

- Habla con el director de la escuela sobre cómo puedes involucrarte en la escuela. Las escuelas a veces dan a los estudiantes una voz en programas para detener el acoso.
- Participa en un comité de seguridad escolar.
- Crea afiches sobre el acoso para tu escuela. Sé un ejemplo para los niños más jóvenes.
- Escribe un blog, una carta al editor de tu periódico local sobre el acoso.

DESPUÉS DEL ESPECTÁCULO

Anime a más respuestas personales sugiriéndoles a los estudiantes escribir notas de agradecimiento a los cantantes, dibujar lo que han visto, escribir reseñas de la presentación, etc. Estas pueden ser enviadas a la Ópera de Seattle:

Seattle Opera
Attn.: Courtney Clark, School Programs Manager
363 Mercer Street
Seattle, WA 98109

Si la ópera es una forma artística completamente nueva para sus estudiantes, esta primera experiencia puede ser muy distinta a lo que ellos esperaban. **Discuta sobre cómo sus respuestas difieren o cumplen con sus expectativas.**

Si algunos estudiantes han tenido experiencias previas con la ópera, hable sobre cómo se sintieron al regresar a la forma artística y cómo se compara esta segunda o (tercera) oportunidad con la primera vez.

Ofrezca créditos adicionales a los estudiantes que acepten realizar un proyecto relacionado con la ópera (e.g., escribiendo una reseña de una transmisión de Met Live in HD o las transmisiones por KING FM, coleccionando artículos de revistas o periódicos sobre cantantes de ópera famosos para compartir con la clase, etc.)

Anime a sus estudiantes a tomar ventaja de futuras oportunidades para ver una ópera en vivo, por televisión o en el cine. Organice una excursión para ver una función en vivo.

Para conocer más sobre la asistencia a ensayos generales para estudiantes por medio del programa Experience Opera de la Ópera de Seattle, comuníquese con Courtney Clark, Gerente de Programas Escolares, al 206.676.5526 o Courtney.clark@seattleopera.org.