MÚSICA
JESÚS ECHEVERRÍA

LIBRETO
VÍCTOR IRIARTE

UNA PRODUCCIÓN DE
ÓPERA DE CÁMARA NAVARRA

D'ARTAGNAN
Y LOS JÓVENES MOSQUETEROS

ÓPERA EN FAMILIA

GUÍA DIDÁCTICA

Diana Escriche Pola

Departamento educativo Escuela de música Kithara

MÚSICA
JESÚS ECHEVERRÍA
LIBRETO
VÍCTOR IRIARTE
UNA PRODUCCIÓN DE
ÓPERA DE CÁMARA NAVARRA
D'ARTAGNAN
Y LOS JÓVENES MOSQUETEROS
ÓPERA EN FAMILIA

ÍNDICE

1.- Elementos que conforman una ópera p. 4

2.- Cómo se prepara la ejecución de la ópera p. 6

3.- Contexto histórico y literario de la obra p. 8

4.- Personajes p. 10

5.- Fragmento del libreto y de la música de la obra p. 11

6.- Función escolar: “ensayo general” p. 14

7.- Actividades p. 15

1. Elementos que conforman una ópera

La ópera es una de las manifestaciones socioculturales y artísticas más completas de las artes escénicas. Cuenta con cuatro elementos indispensables: historia, composición musical, escenografía y cantantes.
Está estructurada en varias partes, con escenas y decorados diferenciados, que forman el hilo conductor:

Obertura: introducción de la ópera, pieza breve únicamente instrumental. Su función principal es la de informar al espectador de que la ópera va a comenzar.

Recitativos: melodías recitadas o habladas. Interpretadas por solistas, permiten una mayor expresión de los estados emocionales de los personajes o una simple transmisión de información.

Arias: pieza musical interpretada por voz solista y acompañada de orquesta, en la que se expresan las inquietudes y pensamientos del personaje.

Dúos, tercetos, etc.: agrupación de dos, tres, o más intérpretes vocales.

Coro: fragmentos cantados por un grupo de personas que interpretan una pieza musical, de manera coordinada y dirigida.

Interludios: secciones instrumentales utilizadas para cambiar el escenario o dar comienzo a un nuevo acto. Podrían considerarse el guión de la ópera.

Actos: manera de clasificar las escenas en las que se divide la ópera.

Libreto: texto hablado y cantado, escrito en el idioma en el que se presenta la obra. Proporciona la historia y los diálogos.

Clasificación de las voces:

Los cantantes de ópera y los roles de los personajes que interpretan se clasifican según el tipo de voz. Este se basa en características tales como tesitura, agilidad, potencia y timbre.

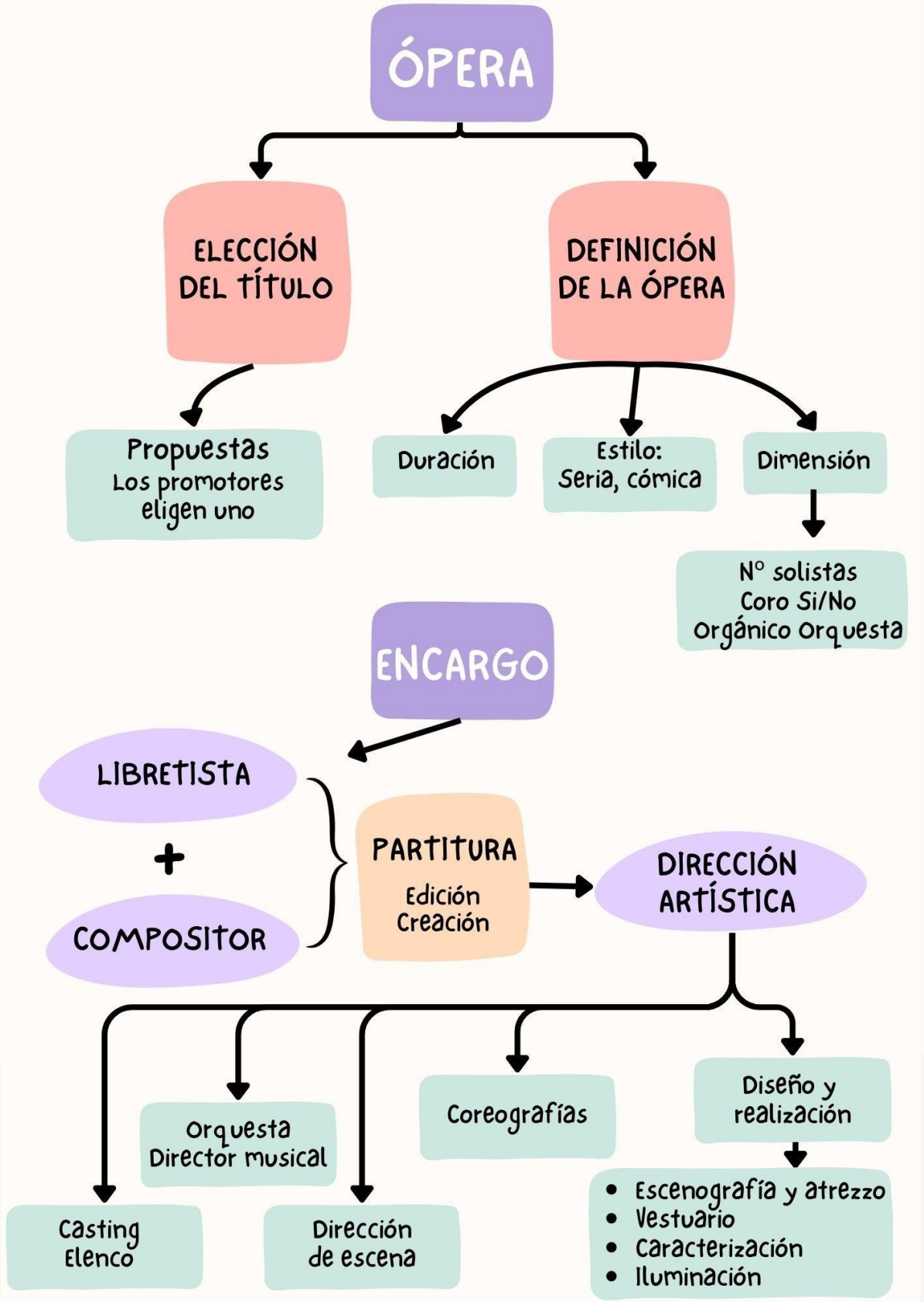
Resumen del espectro vocal, desde la voz más aguda a la más grave:

♀	SOPRANO
	MEZZOSOPRANO
	CONTRALTO
♂	CONTRATENOR
	TENOR
	BARÍTONO
	BAJO

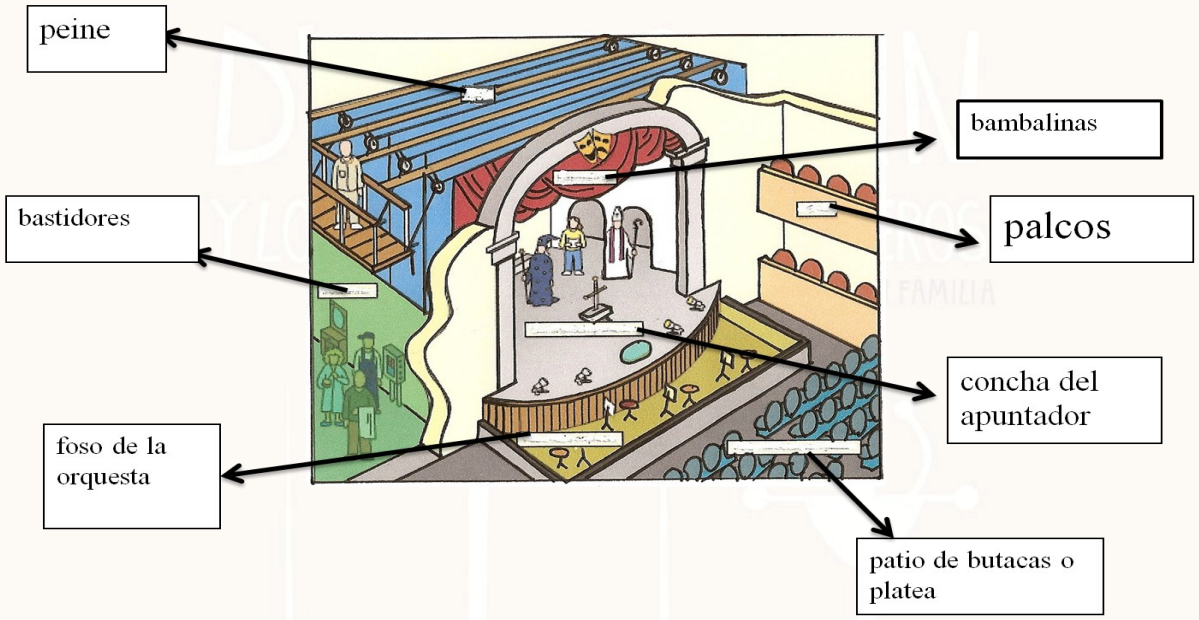
	Los Castrati eran hombres con timbre femenino y potencia vocal masculina, producida por la castración de los testículos en la pubertad, antes del cambio de la voz

2. Cómo se prepara la ejecución de la ópera

El proceso de **preparación de una ópera** hasta su representación es:



Partes de un **escenario** y **elementos necesarios** para la representación:



Peine: conjunto de varas donde se cuelgan telones, patas, pantallas, focos.
Bastidores: armazones a los lados del escenario que forman parte del decorado.
Foso: zona rebajada entre el escenario y el patio de butacas para los músicos.
Bambalinas: tiras colgadas a lo ancho del escenario, que ocultan la parte superior de éste y establecen la altura de la escena.
Concha del apuntador: cubierta baja diseñada para ocultar al apuntador.
Apuntador: persona que da señales a los cantantes cuando olvidan sus líneas.
Patio de butacas: parte baja de un teatro ocupada por butacas.
Palcos: espacio con forma de balcón de carácter más privado, situado en altura.

El color **azul** significa libertad, lealtad, armonía, fuerza, verdad, autoridad y serenidad. La **flor de lis** (representación del lirio) el honor, poder y soberanía. Ambos elementos eran característicos de la Francia del siglo XVII; Enrique IV, el primer Borbón conocido rey de Francia y Navarra, los adoptó en su escudo junto con las cadenas de Navarra.

La creación de la llamada guardia “roja” (mosqueteros rojos) por el cardenal Richelieu, impulsó al rey de Francia a distinguir a su cuerpo de defensores con los dos elementos que mejor identifican a la corona: el azul y la cruz dorada simulando una flor de lis.

La combinación de ambos elementos aparece en el actual escudo de España, ocupando el lugar central.

3. Contexto histórico y literario de la obra

Infielmente fieles a Dumas

VÍCTOR IRIARTE

Alejandro Dumas publica *Los tres mosqueteros* en 1844 como folletón en el periódico francés El siglo. Da la impresión de que va completando la novela mientras la publica por entregas de marzo a julio de ese año, por el estilo apresurado y en ocasiones descuidado, la abundancia de errores históricos y la cantidad de peripecias y giros de guión que introduce a cada pocos párrafos. Debía mantener el interés de un lector que recibe la historia racionada y a quien debe dejar lo suficientemente intrigado como para no olvidarse de comprar el diario al día siguiente. Esta forma de publicar, que podría haberse convertido en una limitación, se acaba convirtiendo en la fuerza motriz de su éxito: logra crear personajes magnéticos en constante movimiento, pura acción, que deben conseguir sus objetivos en un tiempo récord; una lucha permanente entre el bien y el mal que es también una historia de superación, sacrificios y camaradería. Y que sigue atrapando con la misma intensidad siglo y medio después.

Es cierto que existió un cuerpo de mosqueteros del rey, una guardia pretoriana de la que se rodeó Enrique III de Navarra cuando accedió al trono de Francia en 1589. El que fue el primer Borbón que llegó a rey se sabía predestinado a morir asesinado en un país estragado por las guerras de religión entre católicos y hugonotes calvinistas, de ahí que tratara de retrasar lo máximo posible su final rodeado por hombres de la máxima confianza que procedían de la Navarra de Ultrapuertos y la Gascuña, una parte del territorio sur de Francia. Su hijo Luis XIII heredó y reforzó esa escolta y Dumas, inteligentemente, la enfrentó al ejército que comandaba el cardenal Richelieu. Así sucede en la intriga que todos hemos visto en distintas películas y tebeos. Es cierto también que existió un caballero D'Artagnan, teniente capitán de mosqueteros, que publicó unas memorias que leyó dos siglos después al escritor y sin duda le iluminaron en su nueva empresa literaria.

Dumas no necesitó mucho más. Modificaba las fechas de los acontecimientos, cambiaba escenarios, colocaba a sus piezas en lugares que nunca habían pisado y daba a D'Artagnan y a sus amigos un papel central en ciertas

acciones que ya les hubiera gustado protagonizar en vida. Todo estaba al servicio de la aventura. Como el mal periodista que era, Dumas nunca dejó que la realidad le estropeara un buen relato.

La novela *Los tres mosqueteros* se sitúa en 1625, bajo el reinado de Luis XIII. D'Artagnan tiene 18 años y sus compañeros casi dos décadas más. Dumas estiró el éxito de su best seller en una segunda entrega, *Veinte años después*. El escritor traiciona un poco el espíritu de su primer libro al enfrentar entre sí a sus mosqueteros, que llegaron a olvidar por momentos su "Todos para uno y uno para todos" conforme la vida, amoríos, disgustos y política los fue alejando de su antigua hermandad.

Al construir nuestro *D'Artagnan y los jóvenes mosqueteros* hemos sido infielmente fieles a Alejandro Dumas. Es decir, nos hemos incautado de sus protagonistas principales y los hemos ubicado hacia 1648, también dos décadas después de cuando se encontraron por primera vez en París. Pero, a partir de ahí, nos lo hemos inventado todo. Athos, Porthos y Aramis pagan ahora sus excesos de juventud en unos cuerpos ya cansados y viven retirados. Pero, fieles siempre a su compañero, les envían a sus retoños, unas chicas totalmente empoderadas y un chaval con las ideas claras, bien dispuestos a emular las aventuras que tanto habían escuchado de niños.

Luis XIII ya ha fallecido y la reina viuda, Ana de Austria, tutela el reino a la espera de la mayoría de edad de Luis XIV, el que será conocido como el "rey Sol". En nuestra obra, la reina sigue estando en el lado de los buenos, y como tampoco ha sobrevivido Richelieu, le otorgamos el papel de malo malísimo a Mazarino. El heredero del trono, Luis, el Delfín, se halla en secreto estudiando en el extranjero. Mazarino descubre que está en Holanda y se apresta a declarar la guerra al país, para evitar que regrese y asumir él solo todo el poder. Doña Ana de Austria recurre a su fiel D'Artagnan para que descubra el lugar exacto donde se halla el Delfín y lo devuelva sano y salvo a su lado en Versalles. Los esbirros del cardenal tratarán de impedirlo.

Ofrecemos pues una ficción ajena a los libros de Dumas, escrita y musicada con la convicción de que el escritor no se atrevería a enmendarla, vista su vocación para la ficción.

4. Personajes

D'Artagnan
Mosquetero del Rey

Godot
Servidor de D'artagnan

Athos
Ex Mosquetero

Porthos
Ex Mosquetero

Aramis
Ex Mosquetero

Adèle
Hija de Athos, mosquetera

Albert
Hijo de Portos, mosquetero

Christine
Sobrina de Aramis, mosquetera

Ana de Austria
Reina de Francia

Luis XIV
Delfín y futuro Rey Sol

Mazarino
Cardenal

Mesonero
Agente de la Reina

Bizco
Esbirro 1º de Mazarino

Atranco
Esbirro 2º de Mazarino

5. Fragmento del libreto y de la música de la obra

Para conocer cómo estudian los actores y actrices apuntamos un **fragmento del libreto**. Se observa el nombre del personaje, el texto que tiene que aprenderse, y en ocasiones entre paréntesis la acción que debe llevar a cabo.

D'ARTAGNAN: Saludamos al enemigo al que vamos a desarmar. *(Se llevan la espada a la altura de la cara).*

TODOS: Se van a enterar.

D'ARTAGNAN: Todos en guardia que empezamos ya. *(Se colocan en posición).* Marcha, marcha, marcha. *(Avanzan tres pasos)*

TODOS: Desenfundad, sin vacilar, ahora veréis, a pelear.

D'ARTAGNAN: Romper, romper, romper. *(Retroceden tres pasos).* Atentos…

TODOS: Marcha, romper, marcha, romper, marcha, romper. *(Avanzan tres pasos unos y retroceden tres pasos otros).*

TODOS: Marcha, romper, marcha, romper, marcha, romper.

D'ARTAGNAN: Respiramos hondo, estiramos el brazo y…

TODOS: ¡Fondo! *(Estiran el brazo y dan la estocada imaginaria).*

D'ARTAGNAN: ¡Tocado!

TODOS: Tuché.

D'ARTAGNAN: Y ahora otra vez. En guardia, en guardia.

TODOS: Marcha, romper, marcha, romper, marcha, romper. *(Avanzan tres pasos unos y retroceden tres pasos otros).*

TODOS: Marcha, romper, marcha, romper, marcha, romper.

D'ARTAGNAN: Apuntamos al hombro.

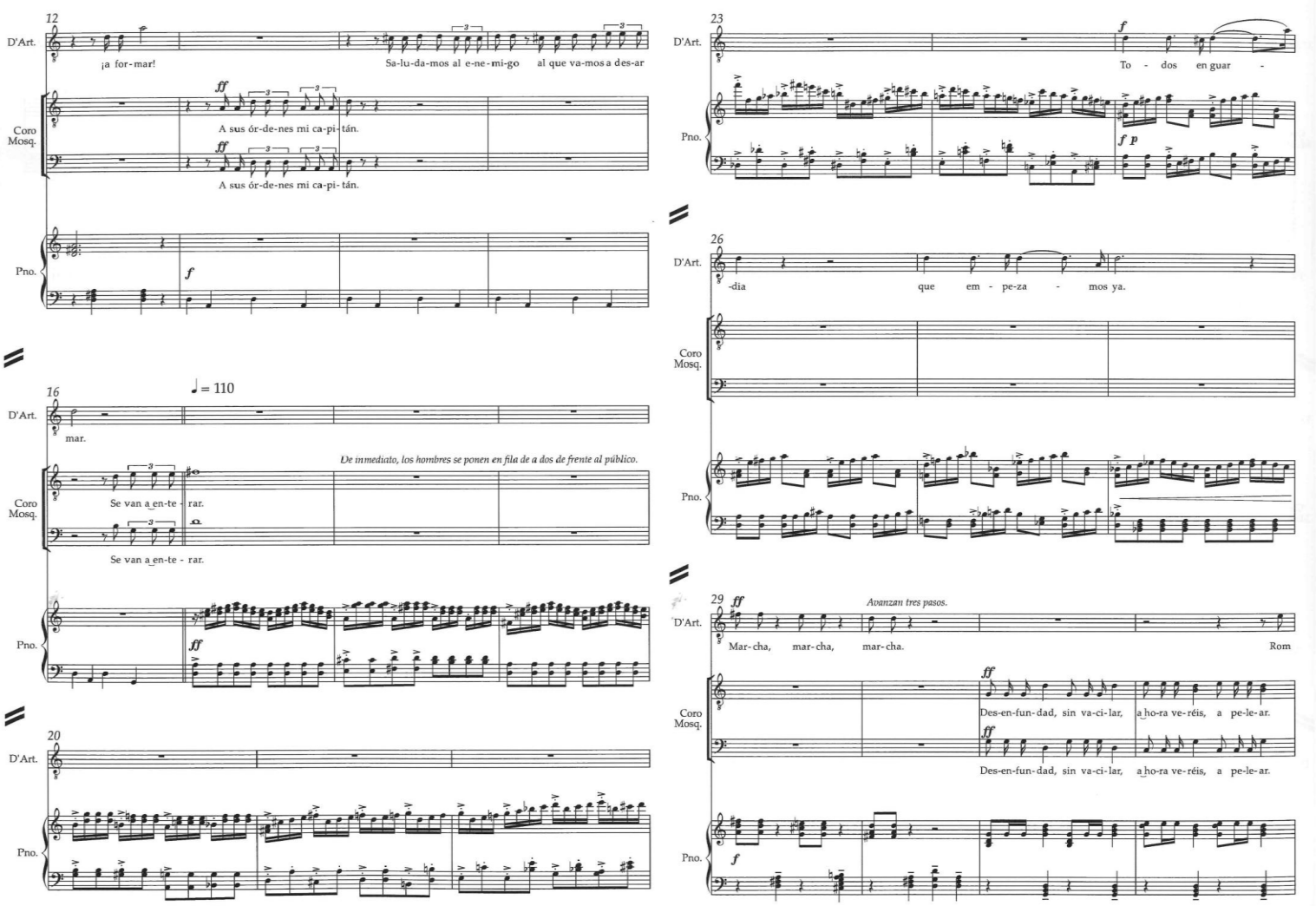
TODOS: ¡Fondo! *(Estiran el brazo y dan la estocada imaginaria).*

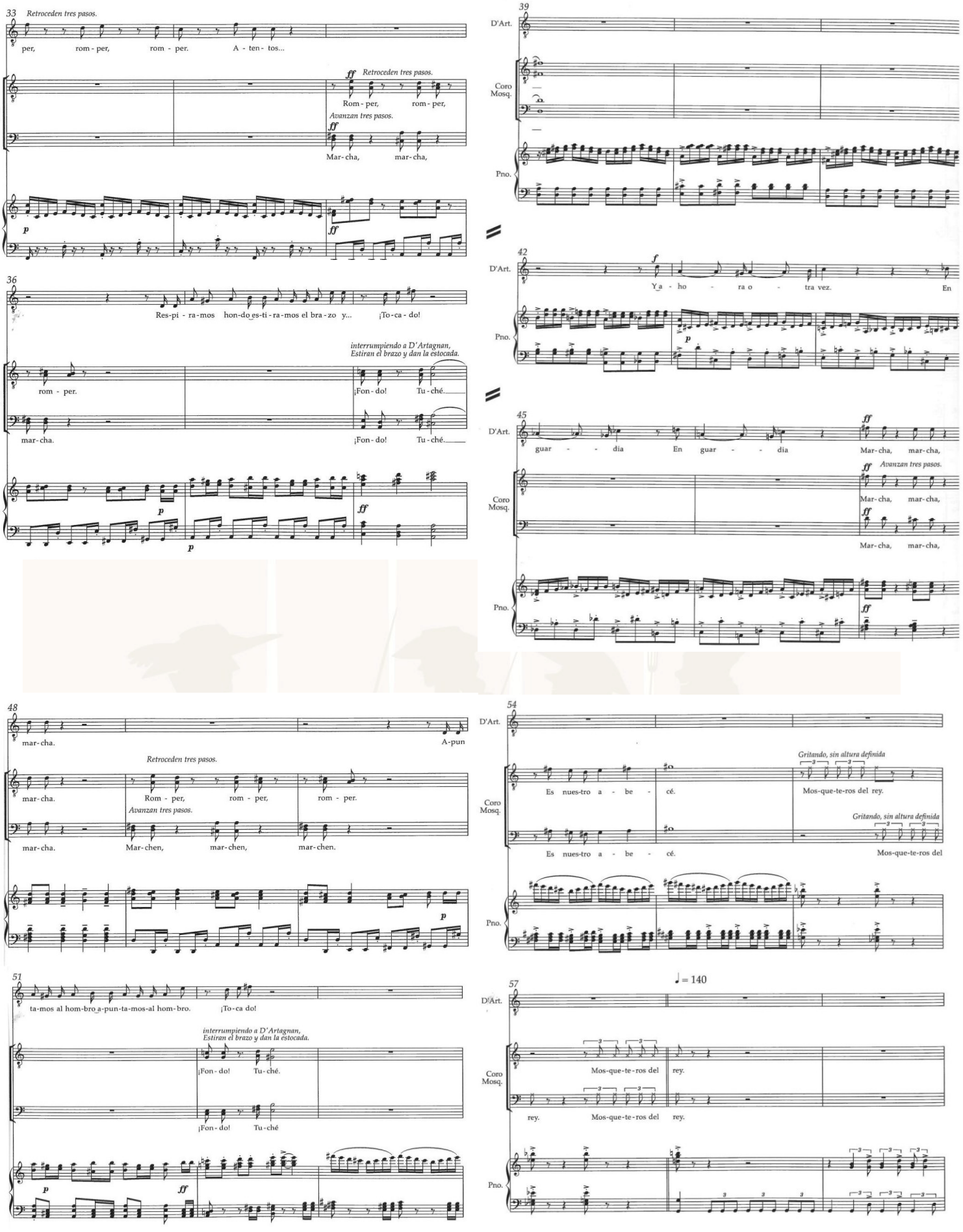
D'ARTAGNAN: ¡Tocado!

TODOS: Tuché. Es nuestro abecé. Mosqueteros del rey, mosqueteros del rey, mosqueteros del rey.

Antes de observar un fragmento de la partitura de la ópera que corresponde con la parte del libreto expuesta, expone la **visión musical su compositor**:

"La música de D'Artagnan, ópera en un acto y ocho escenas con 65 minutos de duración, es compleja en su concepción, pero sencilla en su escucha. Basada en motivos musicales recurrentes que acompañan a los personajes, se nutre de un entramado armónico muy elaborado. El lenguaje es tonal, pero la tonalidad está aquí tratada con mucha libertad. Las asociaciones tonales tradicionales son muy frágiles, tanto que a menudo desaparecen. Se ha usado una estética asequible para el oyente y a la vez ardua para el intérprete. Las escenas están bien diferenciadas musicalmente, siempre teniendo en cuenta a los personajes que intervienen en ellas. Por esta razón se pasa de lo cómico a lo trágico, de lo melancólico a lo terrorífico o de la incertidumbre a la felicidad por medio de la música. En todo momento se ha tratado de elaborar una música basada en los matices expresivos que proporciona el texto."
(Jesús Echeverría)




33
Retroceden tres pasos.
per, rom - per, rom - per. A - ten - tos...
ff Retroceden tres pasos.
Rom - per, rom - per,
Avanzan tres pasos.
ff
Mar - cha, mar - cha,
p
ff
36
Res-pi - ra-mos hon-do es-ti-ra-mos el bra - zo y... ¡To - ca - do!
interrumpiendo a D'Artagnan,
Estiran el brazo y dan la estocada.
rom - per.
¡Fon - do! Tu - ché.
mar - cha.
¡Fon - do! Tu - ché.
p
ff
p
39
D'Art.
Coro Mosq.
Pno.
42
D'Art.
f
Ya - ho - ra o - tra vez. En
p
Pno.
45
D'Art.
guar - - dia En guar - - dia
ff
Mar - cha, mar - cha,
Coro Mosq.
ff
Avanzan tres pasos.
Mar - cha, mar - cha,
ff
Mar - cha, mar - cha,
Pno.
ff
48
mar - cha. A - pun
Retroceden tres pasos.
mar - cha. Rom - per, rom - per, rom - per.
Avanzan tres pasos.
mar - cha. Mar - chen, mar - chen, mar - chen.
p
51
ta - mos al hom - bro a - pun - ta - mos al hom - bro. ¡To - ca do!
interrumpiendo a D'Artagnan,
Estiran el brazo y dan la estocada.
¡Fon - do! Tu - ché.
¡Fon - do! Tu - ché
p
ff
54
D'Art.
Gritando, sin altura definida
Coro Mosq.
Es nues-tro a - be - cé. Mos-que-te-ros del rey.
Gritando, sin altura definida
Es nues-tro a - be - cé. Mos-que-te-ros del
Pno.
57
♩ = 140
D'Art.
Coro Mosq.
Mos-que-te-ros del rey.
rey. Mos-que-te-ros del rey.
Pno.

6. Función escolar: “ensayo general”

El **“ensayo general”** es aquel que se realiza antes del estreno de la obra, siendo idéntico al espectáculo que se pretende representar (vestuario, maquillaje, luces…). Deberá realizarse en el mismo espacio donde se vaya a estrenar la obra.

No se interrumpirá, y se respetarán todas las pautas establecidas para cada profesional del equipo, aunque pudiera haber algún ajuste técnico o artístico durante la representación.

Al finalizar se realizará una valoración global con el fin de perfeccionar o corregir cualquier aspecto para el momento del estreno.

PAUTAS DE COMPORTAMIENTO DURANTE LA REPRESENTACIÓN

Ordenados nos sentamos, los acomodadores te guiarán
Presta atención a la escena y apaga tu teléfono móvil
Escucha la música y déjate llevar con la historia
Recuerda que no se puede comer ni beber
Aplaude con ganas, los protagonistas te lo agradecerán

¿Sabías que…?	En el siglo XV las obras de teatro se representaban en los corrales de comedia. Siempre había nervios entre los actores y actrices por saber cuánto público iba a asistir, ya que no se compraban entradas previamente. En especial, esperaban a gente con dinero ya que daban los donativos más grandes al finalizar la representación. Una manera de saber si había acudido mucha gente adinerada era por el número de carros de caballos que esperaban en la entrada. Si eran numerosos habría mucha mierda de caballo en el suelo. Desde entonces es habitual en el mundo artístico escuchar esta expresión como deseo de suerte y éxito en la función. Por tanto… **¡MUCHA MIERDA!**

7. Actividades

7.1.- *Resuelve la sopa de letras con los ocho elementos que conforman una ópera.*

I	N	W	Y	N	V	G	O	Y	Y	N	W	C
D	R	E	C	I	T	A	T	I	V	O	S	K
G	I	E	U	C	H	R	Q	R	K	D	I	X
K	B	H	S	V	O	P	S	R	G	S	G	H
H	O	B	C	E	G	T	Z	E	O	M	S	N
F	K	S	O	C	V	D	E	T	Y	A	K	H
N	E	G	R	Q	L	H	C	R	I	L	P	Y
S	B	A	O	J	V	A	C	R	B	C	W	C
R	S	F	C	C	L	C	A	G	R	I	V	P
Y	P	O	O	B	E	R	T	U	R	A	L	S
H	I	N	T	E	R	L	U	D	I	O	S	O
G	F	M	W	W	N	W	O	G	B	M	T	U
Q	A	N	L	X	I	Z	M	Q	E	C	M	D

7.2.- *¿Sabrías ordenar de grave a agudo el espectro vocal?*

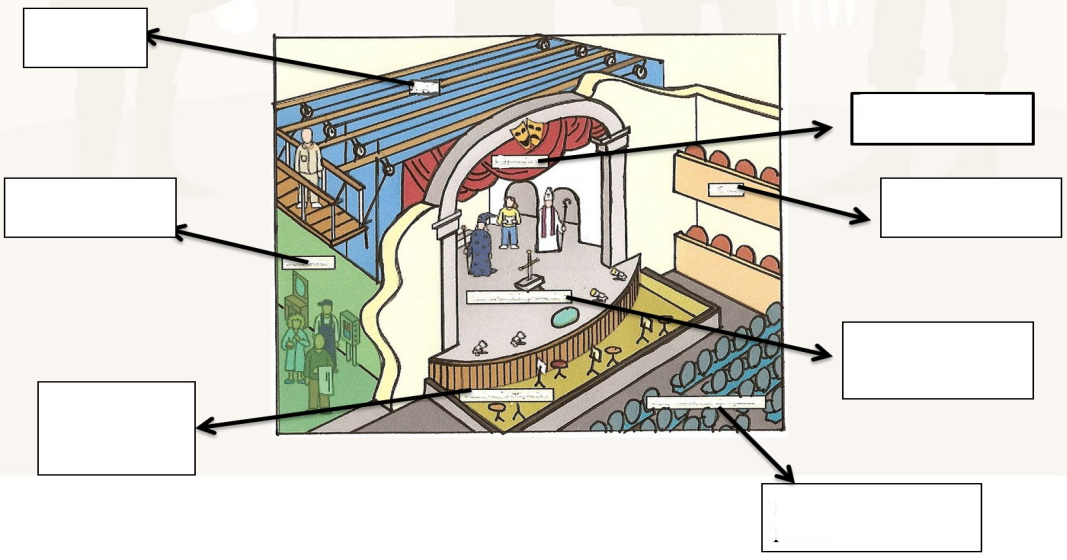
1) _____ 2) _____ 3) _____ 4) _____

5) _____ 6) _____ 7) _____

7.3.- *Define "castrati"*: _____

_____

7.4.- *Escribe los nombres de las partes y elementos de un escenario.*



7.5.- **La luz** es el fenómeno físico que hace visible los objetos y espacios. La iluminación en escena aporta veracidad a la historia, destaca a los personajes y subraya un acontecimiento, con contrastes de luz-sombra. La posición de los focos, la manera de iluminar o la intensidad y color de la luz condicionan el espectáculo.

En grupos de tres (encargado/a del foco o linterna, un/una modelo, un/una fotógrafo/a) realizamos distintas fotografías situando el punto de luz en diferentes perspectivas (arriba, abajo, izquierda y derecha) Los distintos planos a fotografiar son: primer plano (rostro y hombros), plano medio (hasta la cintura), plano completo (figura de pies a cabeza). *¿Cambia la sensación de misterio? ¿Cuál usarías para dar profundidad? ¿Y para hacer al modelo más pequeño o más grande?*

7.6.- *Responde estas preguntas:*

¿En qué año publicó Alejandro Dumas *Los tres Mosqueteros*?_____
¿Cómo se llamaba el hijo de Enrique III? _____
¿Cuál es la frase representativa de los Mosqueteros?_____
¿En qué ciudad se encontraron por primera vez los Mosqueteros? _____
¿Dónde se encuentra Luis XIV a lo largo de la obra? _____
¿Dónde vive la reina Ana de Austria? _____

7.7.- *Une cada personaje con su descripción:*

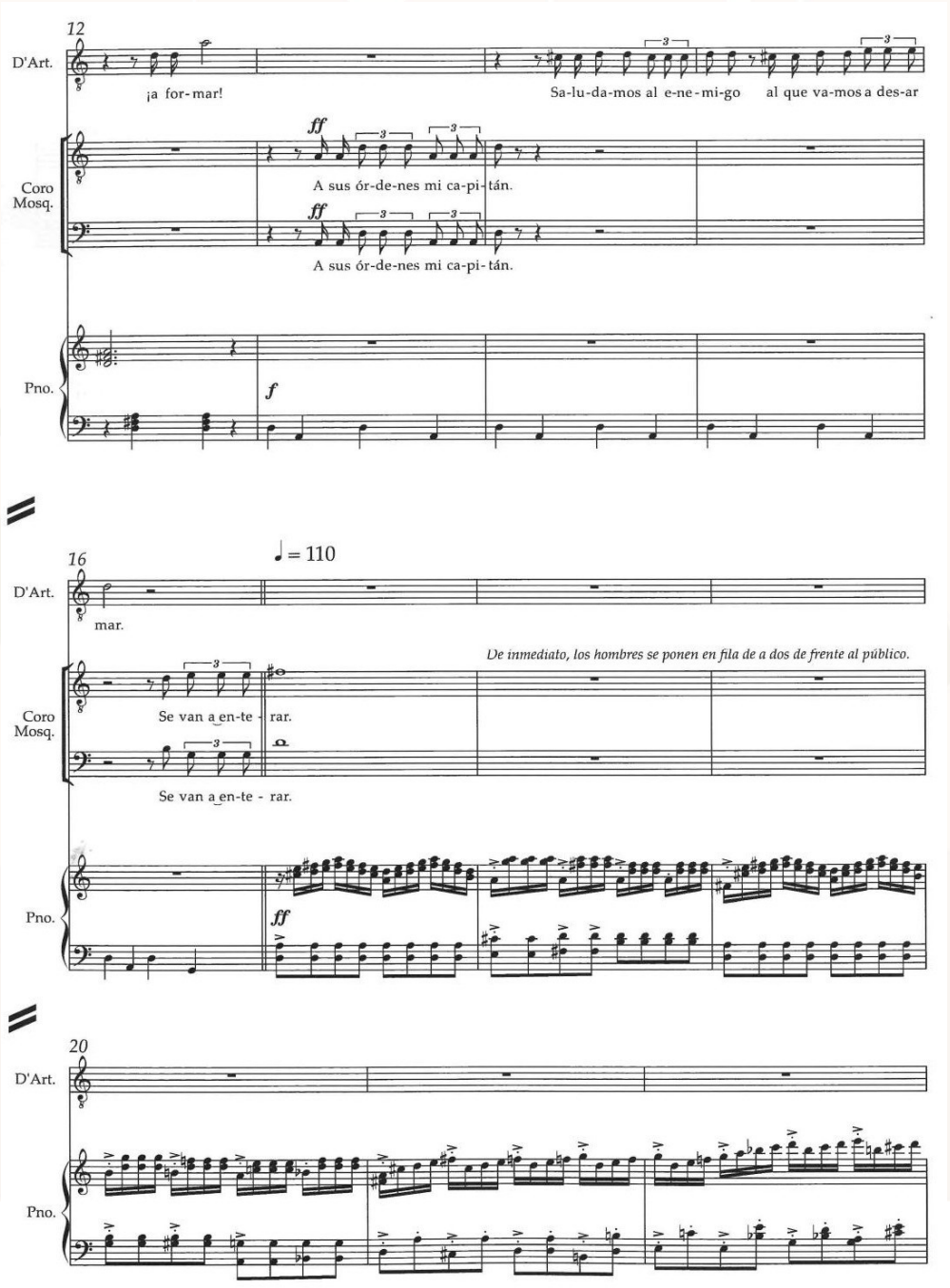
Adèle	Mosquetero del Rey
Mazarino	Servidor de D'Artagnan
Athos	Ex mosquetero
Atranco	Ex mosquetero
D'Artagnan	Ex mosquetero
Mesonero	Hija de Athos
Albert	Hijo de Porthos
Luis XIV	Sobrina de Aramis
Godot	Reina de Francia
Porthos	Delfín y futuro Rey Sol
Christine	Cardenal
Ana de Austria	Agente de la reina
Aramis	Esbirro 1º
Bizco	Esbirro 2º

7.8.- En grupos de cuatro, *repartimos los personajes (D'Artagnan, Athos, Porthos y Aramis) e interpretamos el fragmento del libreto de la página 11.*

7.9.- Escucha el fragmento musical de las páginas 12-13 e intenta seguirlo en la partitura: *¿Qué instrumento es el que acompaña?* _____ *¿Cuántos actos tiene ésta ópera?* _____*¿Y escenas?* _____*¿Cuál es su duración?* _____

7.10.- *Distingue con colores los elementos de una partitura:*

Blancas Redondas Tresillos Clave de Sol Clave de Fa Metrónomo



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
inaem
INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua

AGENDA 2030

Ayuntamiento de Pamplona
Iruñeko Udala

Teatro Gayarre

Ópera de Cámara de Navarra

kíthara
escuela de música