

ÓPERA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

EL BARBERO DE SEVILLA

Versión de la ópera de Gioachino Rossini (1792-1868)

RealTeatro
de Retiro

Guía didáctica

 TEATRO REAL
CERCA DE TI

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Sin duda, *El Barbero de Sevilla*, estrenada en 1816 como *Almaviva, o l' inutile precauzione*, es un título perfecto para iniciar a los nuevos públicos de cualquier edad en el mundo de la ópera.

Rossini compuso su ópera en dos actos con un libreto dinámico y disparatado de Cesare Sterbini, basado en la genial obra homónima de Beaumarchais (1775). En la trama se contraponen los deseos, ambiciones y maneras de ver el mundo de dos generaciones. Rossini muestra a sus personajes tal cual son poniendo en práctica como nadie un poderoso recurso: la ironía. Una ironía presente no solo en el texto sino también en la música, que encierra una gran comicidad.

Guía didáctica

EL BARBERO DE SEVILLA

LA HISTORIA

Rossini utiliza la ironía para mostrarnos a sus personajes como son, con sus miserias y sus aciertos.

Fíguro es barbero y antiguo criado del Conde. Siempre está dispuesto a ayudar, tanto con el look como con los asuntos más mundanos. Por supuesto, siempre a cambio del pago por sus servicios.

El Conde de Almaviva es un noble español, que ha viajado a Sevilla porque está enamorado de la joven Rosina.

Rosina es una joven huérfana sevillana, que vive bajo el cuidado del doctor Bartolo, pero que anhela la libertad.

Bartolo es un médico de medio pelo y de la vieja escuela, tutor de Rosina, de quien está “enamorado”, aunque en realidad su corazón solo late por motivos más materiales.

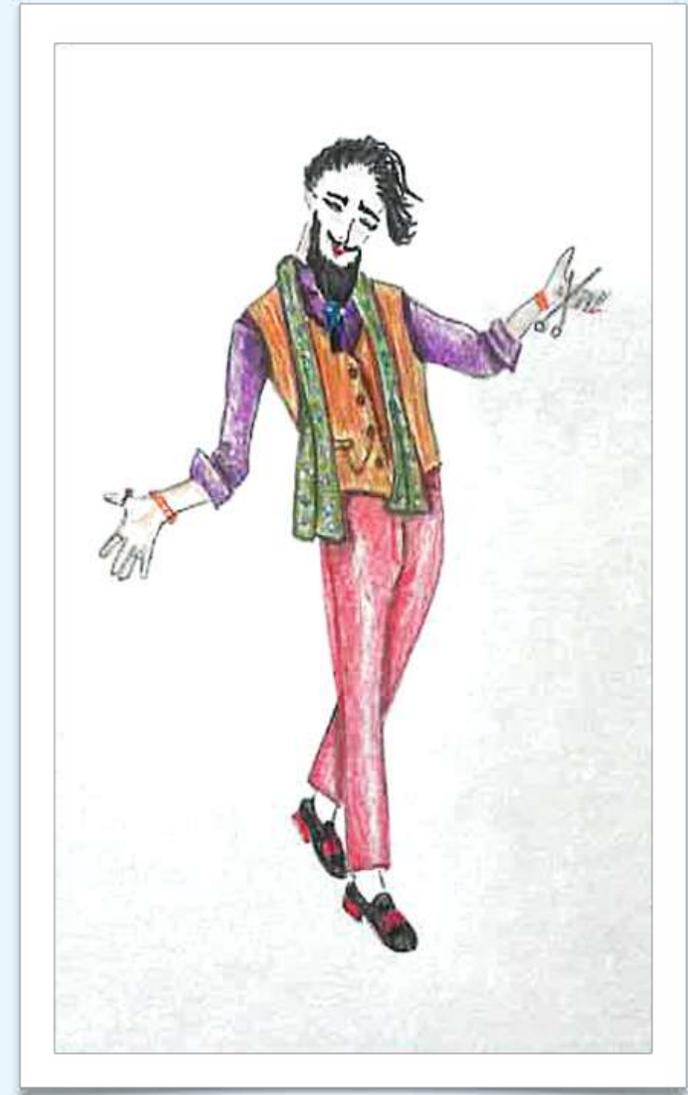
Basilio es un profesor de música rancio y anticuado, a quien Bartolo contrata para que le dé clases de canto a Rosina, que no le hace el menor caso.

Berta y Ambrosio son dos criados de Bartolo, que animan, enredan y enlazan las escenas.

LA HISTORIA

La ópera nos muestra las peripecias de dos jóvenes que se enamoran y se valen de la ayuda y las artimañas de Fígaro para burlar a Bartolo, el jefe de la chica. Aunque pueda parecer que el amor es el motor de esta historia, no es el único. Los personajes nos muestran su personalidad y su modo de intentar conseguir aquello que desean: Fígaro sacando tajada de las situaciones, Bartolo persiguiendo lo imposible para su beneficio, y el Conde valiéndose de cualquier treta que despeje el camino para lograr sus fines.

El dinero es una presencia constante en nuestro mundo moderno y en la obra, ese dinero que lo compra casi todo... salvo el amor. La fuerza del amor sincero se impone triunfando sobre cualquier especulación.

LA MÚSICA

Arias y más

El aria es una composición para voz solista con acompañamiento, en la que los cantantes pueden mostrar su virtuosismo con bellas melodías mientras los personajes expresan sus sentimientos e impresiones, pero durante la cual no transcurre la acción. Suelen ir precedidas de un recitativo, donde el texto y la narración de los acontecimientos son lo importante. En la ópera italiana del siglo XIX, desde Rossini, las arias presentan una forma doble que abarca prácticamente toda una escena: *Aria* (sección lírica, cantáble y más lenta) - *Cabaletta* (aria más movida y enérgica).

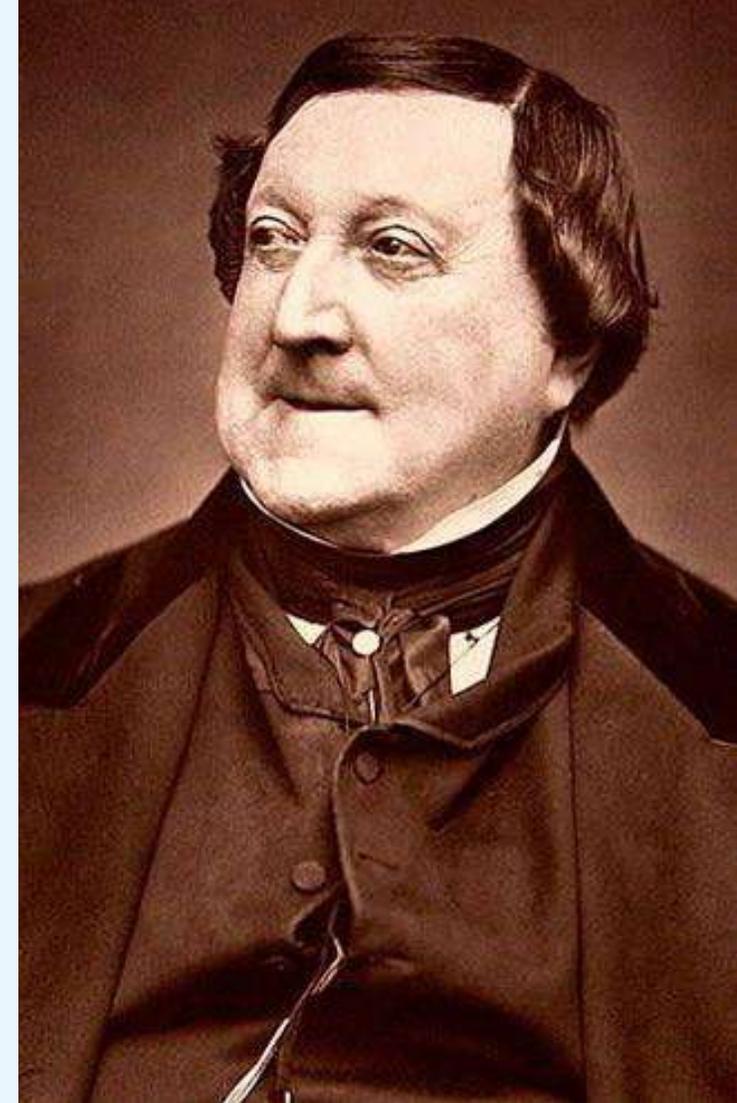
La *Cavatina* es el nombre que recibe en la ópera italiana del siglo XIX el aria de entrada o presentación de un personaje protagonista. Tiene las mismas características que un aria, pero siempre aparece en el primer acto.

HABLEMOS DE...

ROSSINI: BEL CANTO E BEL VIVERE

Gioachino Rossini fue especial incluso en su fecha de nacimiento: el 29 de febrero de un año bisiesto, 1792. Nació en Pésaro, ciudad italiana donde desde 1980 se celebra en su honor uno de los más importantes Festivales Internacionales de ópera.

Fue hijo único de un trompetista de la banda local y de una cantante de ópera cómica que, como no sabía leer partituras, debía memorizar los papeles. Precisamente, la escasa formación musical de ambos les impulsó a facilitar a su hijo una cuidada educación en el conservatorio de Bolonia, donde estudió violonchelo. Fue un músico precoz que comenzó a componer a los 12 años y a los 18 estrenó su primera ópera. Los teatros le encargaban obras serias, grandes tragedias al gusto de la época, pero él disfrutaba componiendo óperas cómicas, también llamadas bufas, a la menor ocasión. Sus óperas están repletas de hermosas melodías que favorecen el lucimiento de las voces y que realzan su belleza y virtuosismo. No en vano, fue uno de los grandes exponentes del *bel canto*, siendo “El barbero de Sevilla” una de las obras maestras de este estilo.

Guía didáctica

EL BARBERO DE SEVILLA

HABLEMOS DE...

ROSSINI: BEL CANTO E BEL VIVERE

El *bel canto* es el canto hermoso, un tipo de canto que resalta la belleza sonora, con un timbre uniforme en toda la tesitura de la voz: bellos fraseos en legato que requieren un impecable control de la respiración, agilidad en los pasajes con adornos y facilidad para atacar el registro agudo. Su época de mayor esplendor fue el siglo XIX, con las óperas belcantistas de compositores como Rossini, Bellini y Donizetti.

Sin embargo, de la misma forma que Rossini comenzó a escribir música desde muy joven, su retirada de la composición operística fue también muy temprana, en 1829 estrenó su última ópera, “Guillermo Tell”. Realmente no conocemos sus motivos, pero sí sabemos que esa etapa de silencio la aprovechó para dedicarse a su gran afición: **la buena vida y la alta gastronomía.**

Rossini amaba la comida italiana tan apasionadamente como la ópera bufa y estos amores se reflejaban en su estilo de vida, alegre y despreocupado. Rossini era famoso por organizar grandes banquetes y exuberantes eventos sociales en su hogar, a donde acudían personalidades de la época. Así resumía su filosofía de vida:

*El apetito es para el estómago lo que el amor para el corazón... **comer y amar, cantar y digerir:** estos son en verdad los cuatro actos de esta ópera cómica que es la vida y que desaparece como la espuma de una botella de champagne. Quien lo deja pasar sin haberlo disfrutado es un tonto.*

HABLEMOS DE...

ROSSINI: BEL CANTO E BEL VIVERE

Existen numerosas biografías de Rossini llenas de ocurrencias y anécdotas gastronómicas y musicales, entre la realidad y la leyenda:

- Cuentan que Rossini estaba escribiendo una obertura y se le cayó al suelo la hoja de papel pautado. En lugar de agacharse a recogerla, tomó una nueva y comenzó otra vez a escribir la pieza.
- La noche anterior del estreno de una de sus óperas, la obertura no estaba terminada todavía, así que sus productores lo encerraron en una habitación para que la completase. Él les pasaba las hojas de la partitura por la ventana a medida que las terminaba, para que la representación pudiera comenzar. Quizá por eso, una vez exclamó: “Nada mejor para la inspiración que ver a un productor tirándose de los pelos”.
- Rossini acostumbraba a repetir recursos y elementos musicales para varias óperas, hasta que alguna de sus obras se volvió tan famosa que temía que el público reconociera las repeticiones.
- Después de un copioso y espléndido banquete, la anfitriona se dirigió a Rossini para confesarle que para ella había sido todo un honor que él aceptara su invitación. La señora expresó su deseo de que el compositor volviera a cenar con ella pronto, a lo que él respondió con entusiasmo: “¡Ahora mismo!”.
- Cuentan que Rossini sólo lloró tres veces en su vida: la primera tras el fracaso de su primera ópera, la segunda cuando escuchó a Niccolò Paganini tocando el violín y, finalmente, cuando en un paseo en barco se cayó por la borda un pavo trufado.

HABLEMOS DE...

ROSSINI: BEL CANTO E BEL VIVERE

La crónica del estreno de “El barbero de Sevilla”, el 20 de febrero de 1816 en el Teatro Argentina de Roma, tampoco tiene desperdicio. Parece que la cosa se fue complicando:

1. Mientras le cantaba a Rosina la serenata “Ecco ridente in cielo”, al Conde Almaviva se le rompió una cuerda de la guitarra.
2. Un gato negro - considerado un mal augurio - se paseó a media representación por el escenario.
3. Don Basilio tropezó y se cayó de bruces en mitad del escenario, provocando las risas del público. Cuentan que tuvo que cantar el aria de “La Calunnia” con un pañuelo en la nariz para contener la sangre.
4. En el final del primer acto, cuando la música se ralentiza y comienza el concertante “Quest’avventura”, un gracioso gritó: “Questo è il funerale di Don Coglione!”. El público se echó a reír y la representación acabó en un caos que hizo historia, pero...
5. ... nada impidió que “El barbero de Sevilla” se convirtiera en un éxito mundial.

ACTIVIDADES

1. Obertura

Normalmente las óperas comienzan con una pieza orquestal introductoria que se llama obertura. La de “El barbero de Sevilla” es una de las más conocidas e interpretadas, también en las salas de concierto como pieza independiente.

Es fácil encontrar [versiones orquestales](#) de esta pieza, pero nos gustaría que escuchaseis un arreglo muy especial a cargo de [The King's Singers](#).

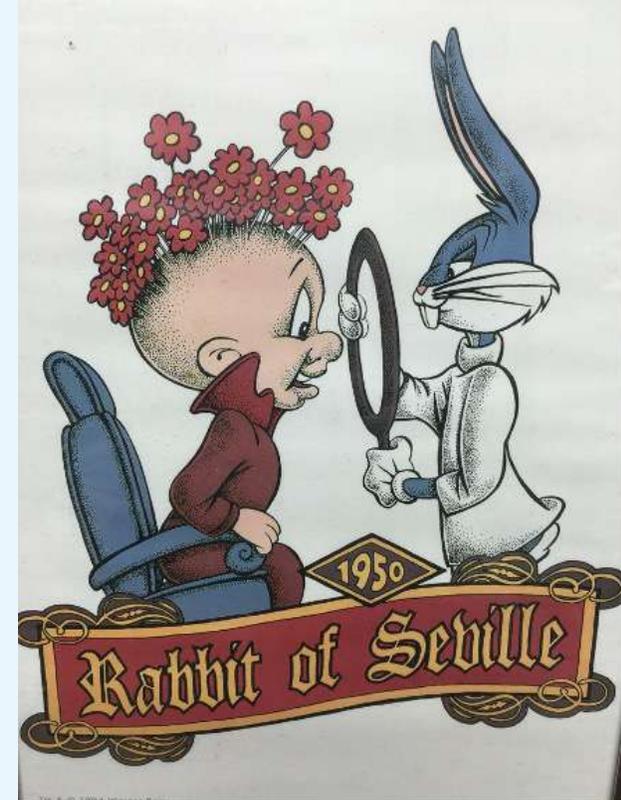
Se trata de una versión vocal *a capella* (sin acompañamiento instrumental). Así, podéis familiarizaros con la voz lírica y las diferentes tesituras masculinas, que predominan en “El barbero de Sevilla”.

ACTIVIDADES

La música de Rossini también ha pasado de los escenarios a las pantallas, protagonizando episodios de algunos conocidos personajes de dibujos animados del siglo XX, que aún siguen divirtiéndonos con sus locuras.

Pinchad sobre cada imagen para disfrutar de las versiones rossinianas del *Pájaro Loco*, *Bugs Bunny* y *Tom&Jerry*.

Guía didáctica

EL BARBERO DE SEVILLA

ACTIVIDADES

2. Personajes y voces

Los roles o papeles de las óperas son interpretados por cantantes líricos que, además de tener una buena técnica vocal, deben ser capaces de dar vida a cada personaje. Las voces adultas se clasifican así (de agudo a grave):

Voces femeninas: soprano, mezzosoprano y contralto.

Voces masculinas: tenor, barítono y bajo.

! Vamos a conocer las voces de los personajes de “El barbero de Sevilla”, a través de algunas de sus intervenciones solistas. Escuchadlas pinchando en su nombre e intentad aprender estos fragmentos, adaptados para el aula:

[EÍGARO](#), *Barítono*

Lar _ go al fac_to_tum del_la cit_tà, lar __ go!

[BARTOLO](#), *Barítono*

¡A_un doc_tor de mi_ex_pe_rien_cia, das ex_cu_sas co_mo és_tas!

[ROSINA](#), *Mezzosoprano*

Ha_ce po_co u_na voz re_so__nó en_mi co_ra_zón.

ACTIVIDADES

3. Parole, parole...

La ópera surge en Italia a comienzos del siglo XVII y es el italiano el idioma más utilizado en los libretos, también en obras de compositores de otras nacionalidades, como Mozart o Haendel.

A Fígaro le conocen como el “**factotum**” de la ciudad. Buscad el significado exacto de esta palabra y buscad otras más coloquiales y habituales.

Figaro y El Conde tienen un dúo en el que hablan de cierto “vil” **metal**: “A la idea de aquel metal portentoso, omnipotente”. ¿Sabéis a qué se refieren con esa palabra? Como pista, esta adivinanza:

*Llevo dinero y no soy banquero, papel
o metal, lo que sea me da igual.*

- ¿Sabéis el significado de estas palabras que escucharéis decir a Figaro? *testa, grazie, amico, innamorato.*
- En un momento determinado, él dice: “Il formagio è caduto proprio sopra i maccheroni” (*El queso cayó justo encima de los macarrones*).
- Teniendo en cuenta que no hay queso ni macarrones en escena... ¿Qué creéis que significa esa expresión? ¿Conocéis expresiones parecidas en español?
- El italiano se utiliza también para nombrar términos musicales, en las partituras, títulos de las piezas... Haced un listado de ellos y clasificadlos según se refieran a la velocidad, el volumen, instrumentos, voces...

ACTIVIDADES

4. A Che bella vita!

Che bella vita! Cansarme poco, divertirme bastante y tener siempre en el bolsillo alguna moneda!

Estas son las primeras palabras que Figaro dice en escena, justo al terminar su cavatina (su aria de presentación), en la que también había hecho énfasis en lo afortunado que es al disfrutar de una buena vida:

*Ah, che **bel vivere**, che **bel piacere**, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità! Ah, bravo, Figaro, bravo, bravissimo; Bravo! La ran la ran la ran la la! **Fortunatissimo** per verità!*

Esta idea de **disfrutar de la vida**, el *Carpe diem*, también era muy importante para el compositor Gioachino Rossini, a quien le gustaba cocinar para sus amigos y comer bien. Él decía:

*“... comer y amar, cantar y digerir...
Quien lo deja pasar sin haberlo disfrutado es un tonto.”*

- ! ¿Qué tal se os da la cocina? Os animamos a compartir vuestra receta favorita con el resto de compañeros y compañeras. Buscad maneras originales de contarla: *una receta ilustrada con dibujos, recetas en verso, recetas cantadas, en video...*
- ! Ahora poned en marcha la imaginación y cread una receta de fantasía, con ingredientes extraños o mágicos, con una forma de cocción diferente a la habitual...

ACTIVIDADES

5. Una producción de ópera

El compositor Richard Wagner utilizó la expresión **obra de arte total** (*Gesamtkunstwerk*) para referirse a la ópera, porque integra la música, el teatro y las artes visuales. Vamos a acercarnos tanto al aspecto artístico como al técnico de un espectáculo y conocer los diferentes profesionales que habitualmente no vemos en el escenario, pero son necesarios para poner en pie una obra escénica.

El equipo artístico

Los creadores de “El barbero de Sevilla” fueron el libretista Cesare Sterbini y el compositor Gioachino Rossini.

Para poner en escena una producción de ópera es necesario un gran equipo que incluye también el diseño de escenografía, iluminación y vestuario, maquillaje y peluquería... ¡Y por supuesto, los intérpretes!

El equipo técnico

Para representar una ópera, como para cualquier tipo de espectáculo escénico, hace falta contar también con un amplio equipo técnico que se encargue de la construcción de la escenografía, el vestuario y la utilería (objetos y elementos escénicos con los que interactúan los intérpretes o que complementan la escenografía), un departamento de maquinaria que monte y mueva la escenografía, técnicos de iluminación y audiovisuales, regiduría... y otros servicios como los departamentos de producción, marketing, comunicación, personal de sala, mantenimiento y limpieza...

ACTIVIDADES

Este es el cartel anunciador del estreno de “El barbero de Sevilla” en 1816. Entonces se titulaba “Almaviva o la inútil precaución. Como veis, es muy sencillo, pero podéis diseñar vuestro propio cartel para la representación del Real Teatro de Retiro.

Para ello:

- Seleccionad la información a incluir.
- Pensad en el formato: ¿papel o digital?
- Decidid qué tipo de diseño y colores usaréis.
- Buscad o cread imágenes para ilustrarlo.

- Preparad un listado de profesiones necesarias para llevar a cabo una ópera, desde su creación hasta su puesta en escena.
- ¿Qué trabajo os gustaría desarrollar a cada uno? ¿Qué formación debería recibir para ello?

ACTIVIDADES

Después de leer la información sobre la ópera, formad grupos de trabajo según vuestras preferencias:

- Realizad propuestas de **escenografía**: Sevilla, la barbería, la consulta de Bartolo... Como referencia, podéis fijaros en el diseño de David Pizarro que acompaña este apartado.
- Cread los figurines (diseños de **vestuario**) de cada personaje. Podéis dibujarlos o utilizar técnicas mixtas como el collage, utilizando fotografías, telas, cordones, lentejuelas...
- Preparad un **programa de mano**: buscad información sobre el compositor Gioachino Rossini y realizad una breve biografía. ¿Qué tal si la acompañáis de un retrato? Podéis incluir las ilustraciones de la escenografía y el vestuario, resumen de la obra... ¡y no olvidéis vuestros nombres, clasificados por equipos de trabajo y funciones!

ÓPERA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

EL BARBERO DE SEVILLA

Versión de la ópera de Gioachino Rossini (1792-1868)

RealTeatro
de Retiro

 TEATRO REAL
CERCA DE TI