

EL *ABC* DE LA ÓPERA

UNA GUÍA EDUCATIVA DE

ALIANZA
ROYAL OPERA RD

© 2023 por Alianza Royal Opera RD

Ó: El ABC de la ópera

Guía educativa

Primera edición 2023

Un proyecto de la Alianza Royal Opera RD

Con el apoyo de The Doughty Family Foundation

EL *ABC* DE LA ÓPERA

UNA GUÍA EDUCATIVA DE

ALIANZA
ROYAL OPERA RD

Índice

Objetivos de la guía 6

¿Cómo usar la guía? 7

1. Conceptos básicos 8

1.1 ¿Qué es la ópera? 8

1.2 Origen de la ópera 9

1.3 Tipos de ópera 10

1.4 Estructura de la ópera 11

2. Voces & compositores 12

2.1 Tipos de voces en la ópera 12

2.2 Canto lírico vs. canto popular 13

2.3 Grandes compositores 14

Glosario de términos 15

SOBRE LA ALIANZA ROYAL OPERA RD

Gracias a una alianza entre la Cámara Británica de Comercio en la República Dominicana, la Fundación Sinfonía, la Fundación Amigos del Teatro Nacional y el Teatro Nacional Eduardo Brito, Santo Domingo se suma a las más de 1,500 salas en 53 países a nivel global que transmiten las presentaciones de ópera y ballet del famoso escenario de la **Royal Opera House** de Covent Garden en Londres.

Las transmisiones en gran pantalla de la **Royal Opera House** ofrecen al público el mejor asiento de la casa, la elegante Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, e incluyen en el intermedio imágenes exclusivas detrás de escena e interesantes entrevistas a los artistas.

Proyección de la ópera "Aida" de Giuseppe Verdi. Domingo 6 de noviembre 2022

Objetivos

DÉ LA GUÍA

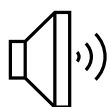
- 1. INTRODUCIR LA ÓPERA COMO UNA FORMA DE ARTE:** presentar la ópera como una forma de arte escénico que combina la música, el canto, la actuación y la producción escénica. Puede ayudar a los estudiantes a comprender las características y elementos básicos de la ópera, así como su historia y evolución.
- 2. FOMENTAR LA APRECIACIÓN DE LA CREATIVIDAD:** La ópera es una forma de arte que requiere la colaboración de muchos artistas, incluyendo compositores, libretistas, directores de escena, diseñadores de vestuario y escenografía, entre otros. Esta guía motiva la apreciación de la creatividad y la complejidad que hay detrás de la producción de una ópera.
- 3. AMPLIAR LA EXPERIENCIA CULTURAL:** La ópera tiene una larga y rica historia que abarca varios países y culturas. Esta guía les puede ayudar a los lectores a ampliar su experiencia cultural al explorar diferentes estilos y tradiciones operísticas.
- 4. DESARROLLAR HABILIDADES CRÍTICAS:** Esta guía puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades críticas de análisis y evaluación de la música y la actuación en la ópera. Puede enseñarles a identificar y apreciar las diferencias entre las distintas obras y estilos de ópera.

¿CÓMO USAR LA GUÍA?

MATERIALES NECESARIOS

TELEVISIÓN O PROYECCIÓN. Este ícono aparecerá en los temas en los que se necesite proyectar algún material audiovisual.

BOCINAS. Verá este ícono en los temas en los que se necesite escuchar algún audio. A veces este irá acompañado del ícono de arriba.

INTERNET. Es necesario contar con acceso a la web, para así poder cargar los videos/audios indicados en cada tema.

LAPIZ Y PAPEL. Esta actividad pone a prueba la capacidad de redacción y creatividad del estudiante.

PARTES DE LA GUÍA

LECTURA. Explicación sencilla de temas básicos sobre la ópera, acompañada de ilustraciones, fotografías y elementos gráficos.

REDACCIÓN. Ejercicios de redacción basados en los temas básicos sobre la ópera.

GLOSARIO DE TÉRMINOS. Resumen de conceptos para recordar en cada capítulo.

TRABAJO EN EQUIPO. Actividades para realizar en grupos de 3 a 5 personas, que fortalecen las capacidades de colaboración.

AUTOEVALUACIÓN. El estudiante podrá hacer una autovaloración sobre su nivel de conocimiento al final de cada unidad.

1

Conceptos básicos

1.1 ¿Qué es la ópera?

La ópera es una forma de arte escénico en la que se combinan la música, el teatro, la poesía, y la escenografía para contar una historia (ver figura 1.1). Los personajes se expresan a través del **canto lírico** en lugar de hablar, y la música está compuesta específicamente para realzar la narrativa.

Se presenta en teatros especiales llamados **casas de ópera**, sin uso de sistema de sonido para amplificar las voces. La música es en vivo, con una orquesta sinfónica completa guiada por un **director orquestal**. La trama de la ópera se desarrolla en **actos** (parte de la obra que está claramente separada y tiene una estructura dramática propia).

Jonas Kaufmann y Anna Netrebko en la ópera “La Forza del Destino” de Verdi. Producción de la Royal Opera House del 2019.

Figura 1.1 Elementos de la ópera

1.2 Origen de la **ópera**

Los Músicos del Príncipe Ferdinando de Medici por Anton Domenico Gabbiani en la Galleria dell'Accademia (Circa 1685).

La ópera se originó en Florencia, Italia a finales del siglo XVI. En ese momento, hubo un renacimiento del interés en la cultura clásica y el **humanismo**, y un grupo de intelectuales Florentinos (conocidos como **La Camerata Fiorentina**) estaban interesados en crear una forma de arte que pudiera combinar la música, la poesía y el teatro de una manera coherente.

El primer espectáculo de ópera conocido fue “Dafne” de Jacopo Peri, que se presentó en Florencia en 1597. Fue seguido por otras obras, incluyendo “Euridice” de Peri y Giulio Caccini, y la ópera “Orfeo” de Claudio Monteverdi, que se considera la primera ópera verdaderamente exitosa.

A medida que la ópera se fue desarrollando, se convirtió en una forma de arte muy popular en toda Europa y más allá, y su influencia se puede ver en la música clásica, la cultura popular y el cine hasta el día de hoy.

Esquina multimedia

Haz click **[aquí](#)** para ver un video que resume los contenidos de esta unidad. Luego de verlo, discute con la clase las siguientes preguntas: ¿Alguna vez has visto una ópera? Si pudieras trabajar en una ópera, ¿Qué rol te gustaría desempeñar?

1.3 Tipos de ópera

Existen muchos tipos diferentes de ópera, cada uno con su propio estilo, forma y características. A continuación en la tabla 1.3 se presentan algunos de los tipos de ópera más comunes:

Tipo de ópera	Descripción
Ópera Seria	Este tipo de ópera es seria en tono y se centra en temas históricos o mitológicos. Las arias suelen ser largas y complejas, y se espera que los cantantes tengan una gran habilidad técnica.
Ópera Bufa	A diferencia de la ópera seria, la ópera bufa es cómica en tono y se centra en personajes y situaciones humorísticas. Las arias suelen ser más cortas y ligeras, y el enfoque está en la comedia y el entretenimiento.
Ópera Romántica	La ópera romántica es un estilo que se desarrolló en el siglo XIX y se caracteriza por una mayor importancia dada a la melodía y el canto expresivo. También se enfoca en temas emocionales y sentimentales.
Ópera Verista	Este tipo de ópera se enfoca en situaciones y personajes realistas y cotidianos. Las arias son más cortas y se espera que los cantantes se centren en la actuación y la interpretación de los personajes.
Ópera Contemporánea	La ópera contemporánea se refiere a las óperas escritas después de la Segunda Guerra Mundial. Suelen ser más experimentales y pueden incluir elementos multimedia y tecnológicos.

Estos son solo algunos de los tipos de ópera más comunes, pero existen muchos otros subgéneros y estilos, como la ópera cómica alemana, la ópera barroca francesa, la ópera china, la ópera japonesa, entre otros.

Esquina creativa

En grupos de 4, redacta el argumento de una ópera basada en una noticia actual. El argumento debe tener la trama completa (inicio, desarrollo y desenlace) organizada en 3 actos y debe mencionar el tipo de ópera y personajes principales.

1.4 Estructura de la ópera

1 OBERTURA

Pieza musical instrumental que se toca al principio de la ópera. Presenta temas musicales que se escucharán más tarde en la ópera y establece el tono emocional de la obra.

2 ARIA

Pieza musical cantada por un solista. Se utiliza para expresar las emociones y pensamientos del personaje que lo canta. A menudo es el momento más destacado de la actuación vocal.

3 RECITATIVO

Es una forma musical hablada que se utiliza para avanzar en la trama de la ópera y hacer la transición entre arias. Se utiliza para expresar diálogos hablados de manera musical.

4 CORO

Es una pieza musical cantada por un grupo de cantantes. El coro se utiliza para expresar la opinión o sentimientos de un grupo de personas.

5 DÚO/TRÍO

Pieza musical cantada por dos o tres solistas, respectivamente. Se utiliza para expresar las emociones y pensamientos de los personajes que lo cantan y para avanzar en la trama.

6 FINAL DEL ACTO

Pieza musical que cierra un acto y lleva a una pausa. El final del acto suele ser una pieza de gran intensidad emocional y musical.

Auto-evaluación

Haz check según tus logros.

Sé identificar qué es una ópera y los diferentes elementos básicos que le conforman.

Conozco los diferentes tipos de ópera explicados en esta unidad.

Entiendo cuales son los orígenes de la ópera y cuales fueron las primeras obras.

Identifico cuál es la estructura de una ópera y en qué consiste un acto dentro de la obra.

2

Voces & compositores

2.1 Tipos de voces en la ópera

Esquina multimedia

Haz click [aquí](#) para ver un video que demuestra con ejemplos los diferentes tipos de voces en la ópera. Luego de verlo, comparte con la clase cuál de las voces te ha llamado más la atención.

Existen varios tipos de voces utilizadas en la ópera, cada una con sus propias características y funciones específicas en la música y la narrativa de la obra (ver figura 2.1):

- 1. Soprano:** es la voz femenina más aguda y brillante en la ópera. Dentro de esta categoría se encuentran subtipos como la soprano coloratura, la soprano lírica y la soprano dramática.
- 2. Mezzosoprano:** es la voz femenina intermedia entre la soprano y la contralto. A menudo se utiliza para interpretar personajes de carácter fuerte.
- 3. Contralto:** es la voz femenina más grave en la ópera. Se utiliza a menudo para roles de carácter más oscuro o misterioso.
- 4. Tenor:** es la voz masculina más aguda en la ópera. Los tenores a menudo interpretan roles heroicos o románticos, y también hay subtipos como el tenor lírico y el tenor spinto.
- 5. Barítono:** es la voz masculina intermedia entre el tenor y el bajo. Los barítonos a menudo interpretan roles de villanos o personajes de conflicto emocional.
- 6. Bajo:** es la voz masculina más grave en la ópera. Los bajos a menudo interpretan roles de personajes autoritarios o religiosos. También existen subtipos como el bajo profundo y el bajo-barítono.

Figura 2.1 Voces interactivas. Selecciona a un cantante para verle interpretar un aria.

Diana Damrau
Soprano (coloratura)

Anna Goryachova
Mezzosoprano

Nathalie Stutzmann
Contralto

Jonas Kaufmann
Tenor (lírico)

Dmitri Hvorostovsky
Barítono

Günther Groissböck
Bajo

2.2 Canto lírico vs. canto popular

El canto lírico se utiliza en la ópera, la música clásica y otros géneros relacionados, en los cuales la técnica vocal y la precisión musical son extremadamente importantes. La técnica de canto lírico a menudo implica un entrenamiento riguroso y un dominio de habilidades técnicas como la proyección de la voz y la respiración adecuada.

En el canto popular el énfasis no está tanto en la técnica vocal como en la interpretación, la emoción y la improvisación. Los cantantes populares a menudo utilizan técnicas vocales diferentes y menos estructuradas, dependiendo en su lugar de la expresividad y el sentimiento.

En resumen, el canto lírico se enfoca en la precisión y la técnica vocal, mientras que el canto popular se enfoca en la interpretación y la emoción, aunque hay ciertas técnicas vocales y habilidades que se pueden aplicar a ambos estilos de canto. Ver figura 2.1.

2.3 Grandes compositores

Hay muchos compositores de ópera importantes a lo largo de la historia. A continuación conoce los más relevantes:

GIUSEPPE VERDI

Uno de los compositores de ópera más importantes del siglo XIX. Obras destacadas: “La Traviata”, “Rigoletto” y “Aida”.

WOLFGANG A. MOZART

Uno de los mayores genios musicales de todos los tiempos. Obras destacadas: “Las bodas de Fígaro”, “Don Giovanni” y “La flauta mágica”.

RICHARD WAGNER

Conocido por sus óperas épicas. Obras destacadas: “El anillo del nibelungo”, “Tristán e Isolda” y “Los maestros cantores de Nuremberg”.

GIACOMO PUCCINI

Un maestro de la melodía y la emoción, Puccini. Obras destacadas: “La Bohème”, “Tosca” y “Madama Butterfly”.

GIOACHINO ROSSINI

Conocido por sus óperas cómicas, Rossini compuso obras como “El Barbero de Sevilla”, “La Cenerentola” y “El turco en Italia”.

GEORGES BIZET

“Carmen”, su obra más famosa, se ha convertido en una de las óperas más populares de todos los tiempos.

CLAUDIO MONTEVERDI

A menudo considerado el padre de la ópera, Monteverdi compuso obras tempranas como “L’Orfeo” y “Il ritorno d’Ulisse in patria”.

GAETANO DONIZETTI

Conocido por las óperas “El Elixir de amor”, “Lucía de Lammermoor”, “Don Pasquale”, “La Hija del regimiento” y “La favorita”.

Auto-evaluación

Haz check según tus logros.

Sé diferenciar las distintas voces dentro de la ópera y sus diferentes usos dentro de la narrativa.

He escuchado y entiendo las diferencias entre las voces.

Entiendo que existe una diferencia entre el canto lírico usado en la ópera y el canto popular.

He leído y conozco los diferentes grandes compositores en esta unidad.

Glosario de términos

Actos: sección que se divide en un conjunto de escenas y a menudo presenta un desarrollo dramático significativo en la historia. A menudo se divide según la estructura de la trama, el tiempo y el lugar donde se desarrolla la acción, y la presencia de personajes clave en la historia.

Canto Lírico: forma de canto que se utiliza principalmente en la ópera y en otras formas de música clásica. Se caracteriza por el uso de una técnica vocal específica que permite a los cantantes producir un sonido puro, resonante y controlado a través de una amplia gama de notas.

Casas de Ópera: teatro especialmente diseñado para la presentación de óperas, con una acústica cuidadosamente diseñada para optimizar la calidad del sonido. Suelen tener una escena amplia y profunda que permite la realización de grandes producciones teatrales.

Director/a orquestal: es el líder musical de una orquesta, coro o ensemble musical. Es responsable de interpretar y dirigir la música, guiando a los músicos en la interpretación de una obra musical para lograr la interpretación deseada.

Humanismo: movimiento filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el Renacimiento (siglos XV y XVI). Se centraba en el estudio y la valoración de la cultura, la literatura y las artes clásicas de la antigua Grecia y Roma, así como en la promoción de la educación, el pensamiento crítico, la razón y la ciencia.

La Camerata Florentina: grupo de intelectuales, músicos y poetas que se reunieron en Florencia, Italia, durante finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Su objetivo principal era revivir la música y el teatro de la antigua Grecia.

Melodía: sucesión de notas reconocible y distintiva. Suele ser la parte más fácil de recordar de una canción. Pueden ser simples o complejas, dependiendo de la cantidad de notas que contengan y de la forma en que estén organizadas.

EL *ABC* DE LA ÓPERA

Guía Educativa de la Alianza Royal Opera RD
Conformada por la Cámara Británica en República Dominicana, la
Fundación Sinfonía, la Fundación Amigos del Teatro Nacional y el
Teatro Nacional Eduardo Brito.

Realizada durante la Temporada 22/23 de la Royal Opera House en Gran
Pantalla, gracias al apoyo de The Doughty Family Foundation y
de la Sra. Lucy Doughty

Primera edición | Marzo 2023

Producción: Margarita Miranda de Mitrov
Edición: Vera Peralta
Diseño editorial/diagramación: Vera Peralta

Imágenes

Portada: Theatre stalls - © Andrew Brackenbury / Time Out (2019)

"Abstract Dancers" © Giles Revell (2019)

Jonas Kaufmann y Anna Netrebko en "La Forza del Destino" por Bill Cooper. © Royal Opera House (2019)

Pintura "I musicisti del principe Ferdinando de' Medici" de Anton Domenico Gabbiani (1685).

Fuente

¿Qué es Ópera? » Su Definición y Significado [2023]. (n.d.). Concepto De - Definición De. <https://conceptodefinicion.de/opera/>

GÉNEROS, COMPOSITORES Y ÓPERAS MÁS FAMOSAS. (27 Agosto 2021). NEOMÚSICA | Tu Blog De Música. <https://neomusica.es/blog/operas-mas-famosas/>

V. (2019, December 13). Tipos y características de voz. Las voces. Clases de voz y clasificación, registros de voz y categorías. Vozalia. <https://www.vozalia.com/blog/las-voces-tipos-y-clasificacion-registros-de-voz-y-categorias/>

¿En qué se diferencia un cantante lírico de un cantante popular? - The Baritone & Co. (22 de Mayo 2014). <https://www.thebaritone.com.ar/2014/05/22/en-que-se-diferencia-un-cantante-lirico-de-un-cantante-popular/>

Compositor - iOpera. (n.d.). Compositor - iOpera. <https://iopera.es/principal/compositor/>

ALIANZA
ROYAL OPERA RD