

Guía didáctica

Una ópera de Xavier Montsalvatge
para toda la familia

Coproducción del Teatro Colón de Bogotá
y la Universidad Central

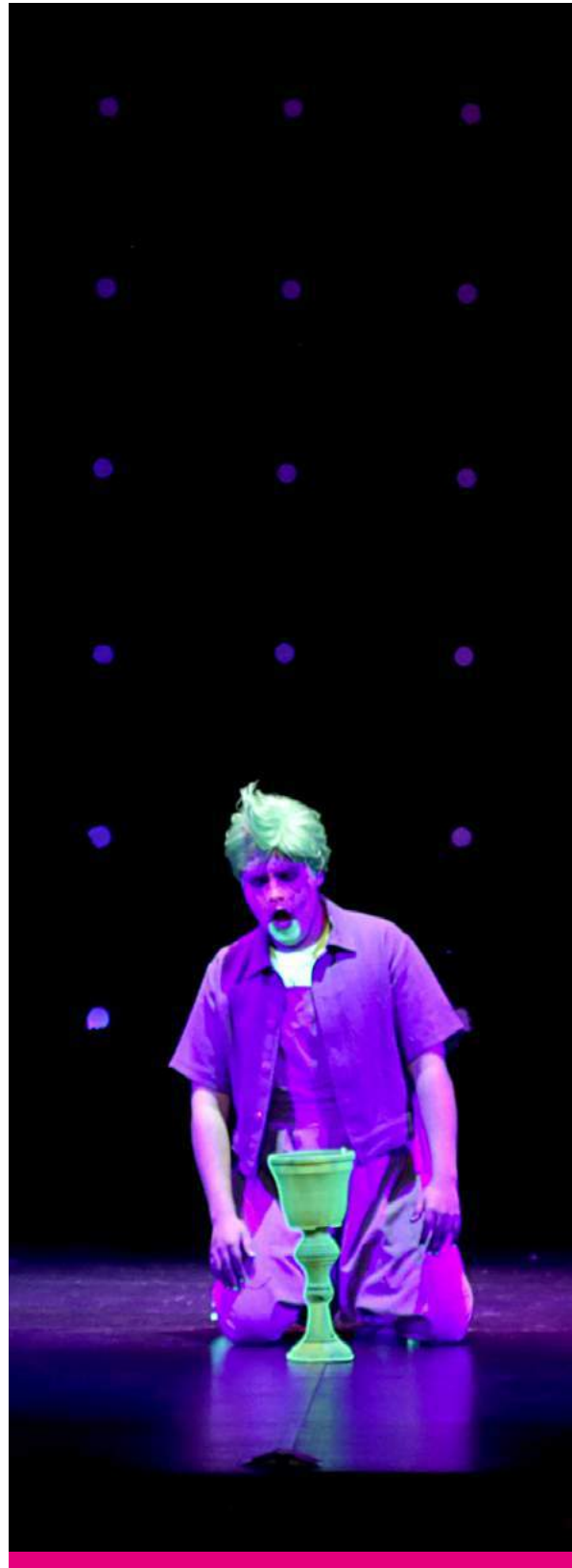
PULPER-VV135

Con el apoyo de

Contenido

fotos: @andigomet

Contenidos escritos por:
Viktoria Mejía
Rodrigo Ferro
y Teatro Colón de Bogotá

INFÓRMATE

El argumento
La ópera del Gato
¿De dónde viene la ópera?
Ruta y desarrollo de la ópera

ESCUCHA

La orquesta
Los solistas

OBSERVA

El gato de Gustave Doré
Del cuento al escenario

El gato con botas es un ópera mágica y colorida, dirigida a toda la familia con música de Xavier Montsalvatge, basada en un cuento de fantasía popular europeo escrito por Charles Perrault. La ópera abarca diferentes disciplinas artísticas: baile, actuación, canto, arte, escenografía, iluminación, música. Es mucho más de lo que podríamos sospechar.

Su director escénico, Ramiro Gutiérrez Castro nos dice: “al venir a ver *el gato con botas*, los niños van a explorar su potencial creativo porque verán en nuestra ópera muchos elementos que los harán pensar de manera distinta. Es un espectáculo completamente diferente, no convencional...”.

Empecemos entonces la exploración

Infórmate

¡Un gato con tremendas botas y más de siete vidas!

El gato con botas es un cuento popular europeo de tradición oral que fue recopilado en 1500 por Giovanni Francesco Straparola, en 1634 por Giambattista Basile y en 1697 por Charles Perrault en su libro de *Los cuentos de mi mamá Ganso*, su versión más popular.

Desde el siglo XVIII el Gato con botas se ha convertido en uno de los animales más famosos del imaginario occidental. Sus botas e ingenio no sólo llevaron a su amo a convertirse en el Marqués de Carabás, le trajeron al felino una gran fama y fortuna.

Su historia ha inspirado a numerosos artistas, siendo representado en ilustraciones, estatuas, obras de teatro, series de televisión, obras de teatro y películas.

El gato con botas (Puss in Boots en inglés original), es una película de aventuras animada por computador; y producida por Dreamworks Animation. Se estrenó en los cines en el 2011. En esta película la historia del gato es completamente diferente a la historia de Perrault.

¿Sabías qué...?

El gato con botas es uno de los invitados de honor de la bella durmiente y el príncipe, en el ballet ruso *La bella durmiente de Tchaikovski*.

El argumento

Un joven molinero de origen humilde, recibe como herencia un gato. Decepcionado, piensa en comérselo; pero el animal, que tiene la habilidad de hablar, le suplica que si le respeta la vida y le proporciona unas botas, una espada y un sombrero, conseguirá para él un reino, la mano de una princesa y fortuna.

Es así como el gato sale al campo y caza unos conejos que ofrece al rey de parte del Marqués de Carabás, nombre que se inventa para el joven molinero. Así mismo, le dice a la princesa que para ella tiene un mensaje en el que su amo le declara su amor.

Tiempo después el gato convence al molinero que se bañe en el río. Estando en el agua, da grandes voces de auxilio que son oídas por el rey y su corte que están de caza cerca al lugar. Al conocer que se ahoga el Marqués de Carabás, el rey ordena salvarlo y de inmediato le presta al joven algunas prendas de vestir y lo sube al carruaje para llevarlo a su castillo.

El gato se adelanta y descubre que el palacio pertenece a un ogro con poderes mágicos. Para tentar su orgullo, el gato le pide unas demostraciones de poder y lo convence de convertirse en león, después en pájaro y finalmente en un ratón que mata de un zarpazo.

Así el castillo del ogro pasó a ser propiedad del molinero. El rey, maravillado por tanto prodigio, no espera que el joven demuestre su inclinación por la princesa para concederle su mano. La boda se realiza inmediatamente. Por su parte, el gato asegura que su misión ha terminado y que no le toca más que dormir en el trono que consiguió para su amo, el Marqués de Carabás.

¿Sabías qué...?

El teatro en la antigua Grecia cumplía una función ritual, casi religiosa, que fue más allá de la simple creencia o el temor a los dioses. Las musas del Teatro griego son Melpómene, musa de la tragedia y Talía, musa de la comedia.

La ópera del Gato

En 1947, los españoles Xavier Montsalvatge y Néstor Luján se unen para componer la música y escribir el libreto de la ópera que estrenan en 1948 en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

Una ópera es un espectáculo particular que une escenografía, actuación, canto, baile y música en un mismo escenario. En la producción del Teatro Colón y la Universidad Central, tres directores ponen en escena este espectáculo, Laura Cuervo, directora de arte, Alejandro roca, director musical y Ramiro Gutiérrez Castro, director escénico.

¿De dónde viene la ópera?

La palabra «ópera» significa <obras' en italiano y sugiere la combinación de varias artes: canto [coral y solista], declamación, actuación y danza, todo en un increíble espectáculo escénico.

Para algunos el origen de la ópera se da en la ciudad de Florencia (Italia), donde un grupo de artistas, **profesores** y humanistas conocidos como la *Camerata Florentina* quisieron revivir el arte dramático de la antigua Grecia donde había una unidad de texto, canto y movimiento. Mezclando la música de cámara con el canto y el texto Jacopo Corsi, Ottavio Rinucci y Jacopo Peri estrenan en 1598, *Dafne*, considerada como la primera ópera de la historia. A partir de este momento el género fue creciendo y se desarrolló por toda Europa.

En la ópera, como en otros géneros del teatro musical, se unen varios elementos. El Director Escénico de *El gato con botas*, Ramiro Gutiérrez Castro, nos dice: «*nuestra propuesta es un muy buen primer acercamiento al mundo de la ópera ya que reúne muchas artes al mismo tiempo: música, poesía, danza, arquitectura, iluminación, video, canto, maquillaje, todos aspectos que dan mucho material para debatir e incentivar la investigación y la curiosidad*».

Ejercicio

Une los elementos de la primera columna con los de la segunda según corresponda.

Danza
Teatro
Música

Orquesta
Director
Bailarines
Artes plásticas
Coro
Solistas
Libreto
Utilería
Coreografía
Escenografía
Poesía
Actores
Vestuario
Maquillaje
Partitura

Ruta y desarrollo de la ópera.

La ópera nació entonces en **Italia** y se escribió en **italiano** inicialmente, pero pronto algunos compositores de otros países se vieron influenciados. La época dorada de la ópera italiana se vive en el siglo XIX con Giuseppe Verdi, uno de los más grandes compositores de la historia.

En Austria, la ópera se desarrolla principalmente gracias al compositor Wolfgang Amadeus Mozart quien a los 12 años compuso una ópera cómica llamada ***Bastien und Bastienne***.

En Alemania surgió por **Heinrich Schütz**, quien puso en escena ***Dafne*** [de la cual ya hablamos] en 1627. Y es en la época romántica en pleno siglo XIX donde la ópera alemana llega a su máximo esplendor con las composiciones de Richard Wagner.

En Francia la Académie Royale de Musique desarrolló la ópera francesa. Se cree que **Jean Baptiste Lully**, nacido en Florencia, es quien la impulsó al juntarse con **Molière** y combinar comedia, música y danza con ***Le Bourgeois Gentilhomme***, puesta en escena en 1670.

Mientras tanto, en **Inglaterra** la guerra civil y la ***Commonwealth*** retrasaron la llegada de la ópera, pues las diversiones públicas estaban prohibidas. **Henry Purcell** se destacó con su ópera ***Dido y Aeneas*** [1689].

La ópera de **El gato con botas** es una ópera española, por lo que, cuando vengan al Teatro, queremos invitarlos a escuchar atentamente los diálogos y versos contruidos por Luján.

Ramiro Gutiérrez Director escénico

Realizó sus estudios musicales con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia y de canto con el barítono español Luís Llaneza y la mezzosoprano eslovaca Danusa Luknisova. En 2002 hizo parte del coro de la Ópera de Colombia. En 2010 viajó a Bolonia (Italia), donde fue candidato a pregrado en disciplinas del arte, la música y el espectáculo en la Universidad de Bolonia. Realizó estudios de especialización en regía lírica en la Scuola dell'Opera Italiana de Bolonia.

Ejercicio

Ayúdanos a entender el viaje de la ópera en Europa través de este mapa.

Encuentra los países y traza la ruta de la ópera. Puedes colorearlos y así destacar los dos países más influyentes en este género.

1. Italia
2. Austria
3. Alemania
4. Rusia
5. Francia
6. Inglaterra
7. España

Ejercicio

A continuación encontrarás los instrumentos de la orquesta de **El gato con botas**. Identifícalos y organízalos de acuerdo a la familia a la que pertenecen:

Cuerdas, vientos-madera, vientos-metal, percusión.

Alejandro Roca Director musical

Estudió en el Conservatorio Antonio María Valencia, en el Conservatorio del Liceu de Barcelona y en la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es director musical asistente en la Ópera de Colombia, profesor de repertorio vocal y director del Taller de Ópera en la Universidad Central. Se ha desempeñado como pianista y asistente musical para producciones de ópera en el Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo y en el Teatro Colón de Bogotá.

El maestro Roca también nos dice sobre la música de **El gato con botas** «Queremos invitar a los niños a dejarse llevar por la magia del cuento pero, sobre todo, a que abran sus sentidos y sus oídos para escuchar la maravillosa música de esta ópera, llena de detalles todo el tiempo».

Ejercicio

En el siguiente enlace encontrarán un extracto de la ópera, es el fin del tercer cuadro, momento en que el Gato se dirige al castillo del Ogro. Escuchen en clase la pieza y escriban una situación para esta pieza.

Fin del tercer acto.

<https://open.spotify.com/track/57lgx9nEecwI3XsubJG6tL>

Los solistas en la ópera

En la ópera, a diferencia del teatro, el libreto está dirigido a cantantes, con diferentes tipos de voces que se ajustan al personaje. Los cantantes de ópera no sólo son músicos, sino que deben saber actuar, ya que la interpretación del personaje no solo pasa por la voz, también por el movimiento y la actuación.

Cada personaje, tiene un registro de voz diferente. En la ópera encontramos siete registros o tesituras de voz diferentes:

Las mujeres pueden ser soprano, mezzosoprano o contralto, mientras que los hombres pueden ser tenor, contratenor, barítono o bajo.

Cada voz tiene características particulares y le da un matiz particular al papel que interpreta.

¿Sabías qué...?

En el siglo XVI no se permitía a las mujeres cantar ni actuar en un escenario. En su lugar, cantaban hombres conocidos como "il castrato", que tenían un rango vocal con mucho más poder y flexibilidad que la voz femenina y registros más agudos que los masculinos. El más famoso fue Carlos Broshi "Farinelli".

Estas voces se dividen en tres géneros:

- **voces agudas:** soprano y tenor
- **voces medias:** mezzosoprano y barítono
- **voces graves:** contralto y bajo

Para cantar bien, incluyendo cantar ópera que es el canto más exigente técnicamente, se deben considerar aspectos importantes como la respiración y la postura adecuadas, el entrenamiento vocal (como cuando se entrena para hacer deporte), tomar clases de canto con profesionales, escuchar grabaciones del género y muchas horas de ensayo.

En *El gato con botas* cada personaje tiene una tesitura diferente:

El Gato: mezzosoprano

El Molinero: tenor

El Rey: barítono

La Princesa: soprano

El Ogro: bajo

El Gato es interpretado entonces por una mujer por una *mezzosoprano* quien canta en un tono más grave que la soprano y un tono más agudo que la contralto. Algunos sostienen que una *mezzosoprano* puede ser ligera, lírica o dramática, lo que se define según criterios técnicos del *bel canto*.

Alejandro Roca, Director Musical, nos dice al respecto: «*Que el Gato sea una mezzosoprano hace del personaje algo mágico, una interpretación entre la realidad y la ficción. Es un gato pero actúa en un cuento de hadas*».

Ejercicio

Organiza a los personajes en una escala de voz del más agudo al más grave.

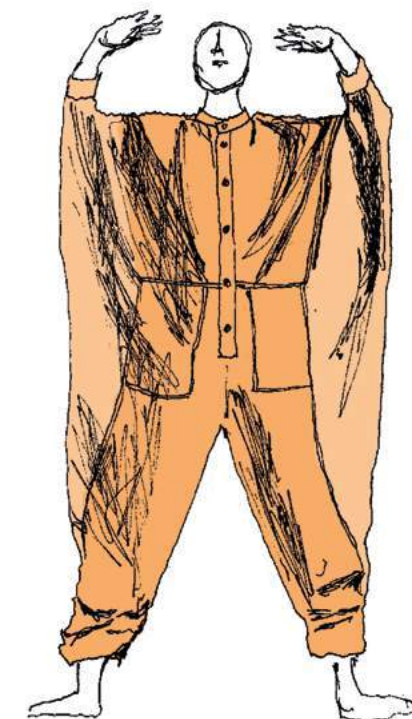
¿Por qué crees que Xavier Montsalvatge escogió estas voces para cada personaje?

Gato

Princesa

Molinero

Rey

Ogro

Ejercicio

Aunque la «coloratura» es una técnica vocal que se aplica por extensión a ciertos tipos de voces que la dominan, vamos a jugar un poco y a estimular la imaginación de los niños.

A continuación encontrará los enlaces a dos arias de la ópera de Xavier Montsalvatge, *El gato con botas*, interpretada por la Gran Orchestra del Teatro del Liceu.

1) Cuadro 1, el Molinero y el gato

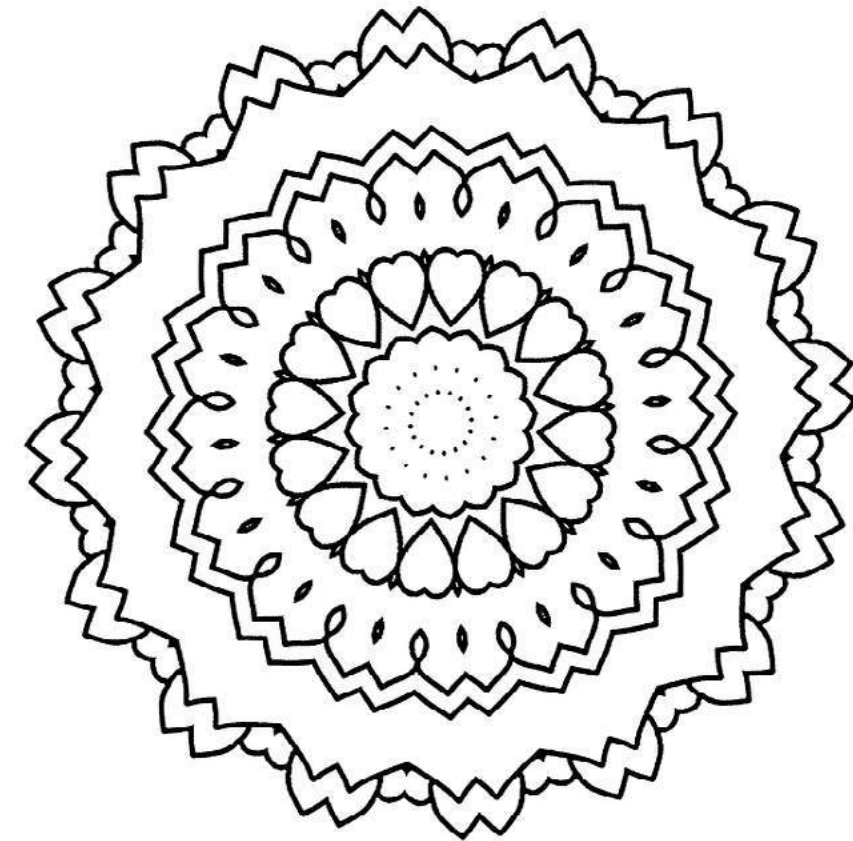
<https://open.spotify.com/album/5GwaJfoizdtXZU6j2dJDce>

2) Cuadro 4, el Gato y el Ogro

<https://open.spotify.com/album/5GwaJfoizdtXZU6j2dJDce>

Con estos dos duetos, podrán hacer dos ejercicios diferentes:

1. Escuchen atentamente en clase cada una de las arias, traten juntos de identificar los personajes y las tesituras de voz. Después hagan un breve resumen de lo que cantaron los personajes.
2. Entregue a cada estudiante dos copias de la misma mandala. Coloree la primera mandala escuchando el primer enlace, y la segunda mandala escuchando el segundo enlace. La idea es comparar la misma mandala al finalizar el ejercicio.

3. Observa

Una ópera no es solo canto, música y actuación, el arte juega un papel muy importante.

Charles Perrault, Cuentos, ilustrado por Gustave Doré, grabado por Adolphe François Pannemaker (1822-1900), París, Hetzel, in-fol. "¡Auxilio! ¡Auxilio! He aquí el Sr. marqués de Carabas que se está ahogando" frontispicio para El Gato con botas, 1862, Xilografía. París, Bibliothèque nationale de France, reserva de los Libros raros © Bibliothèque Nationale de France.

Como ya lo vimos, el cuento de Charles Perrault, inspiró a muchos artistas, una de sus representaciones más conocidas es la del artista francés Gustave Doré quien ilustró los cuentos de Perrault dándole la vuelta al mundo a este personaje.

Gustave Doré es sin duda uno de los más prodigiosos artistas del siglo XIX. Como ilustrador, Doré se enfrentó a los principales textos (La Biblia, Dante, Rabelais, Perrault, Cervantes, Milton, Shakespeare, Hugo, Balzac, Poe), lo que le convirtió en un verdadero embajador de la cultura europea.

Ejercicio

¿Cómo te imaginas al gato?
Dibuja a tu gato con botas.

Laura Cuervo Restrepo Directora de arte

Arquitecta graduada de la Universidad de los Andes. Tiene estudios posteriores en artes plásticas y un Máster en Escenografía otorgado por The Royal Central School of Speech and Drama de Londres. Diseñó en el Waterloo East Theatre, durante el ENO Opera Works 2016 del English National Opera, así como para el Lion and Unicorn Theatre de Londres. Recientemente realizó las escenografías de las obras *Romeo y Julieta* del Teatro Libre de Bogotá y *Terror y miseria en el Tercer Reich* de la Universidad Central. Es profesora de cátedra de escenografía en la Universidad Piloto de Colombia.

Del cuento al escenario

En una ópera, el director de arte es quien se ocupa de la representación visual de la historia y de los personajes. Estudiando el libreto el argumento, se encarga de ilustrar el universo de la obra a través de la escenografía, la utilería, el vestuario, el maquillaje, la iluminación...

Laura Cuervo, Directora de Arte de ***El gato con botas***, nos cuenta un poco sobre cómo es el proceso de pensar en el montaje de una ópera:

“Queremos que los niños se interesen mucho más en la ópera y por eso hemos hecho el montaje mucho más divertido. Para ello decidimos emplear un concepto gráfico sencillo en el que todo está dibujado. Sacamos las estructuras y delineamos y resaltamos con luces neón para que sea más atractivo para los niños. Por eso es importante el manejo de la luz, para llamar la atención.

Para resaltar ciertas cosas en el vestuario por ejemplo, pusimos pelucas de colores, ropa en neón y algunos vestidos tienen estructura. En utilería algunos personajes tienen sombreros grandes y hay máscaras para los animales de la obra: los conejos que bailan, el león y el papagayo. En maquillaje, para que se note mucho y resalte, también empleamos neón. Mi mensaje para los profesores y los niños es que se empiecen a interesar un poco más por el teatro, por la ópera, por la danza. Debemos educar para que las siguientes generaciones sigan yendo a teatro y sigan produciendo teatro, que se involucren en este medio y que descubran que la dirección de arte, la escenografía, el maquillaje, el diseño de vestuario, son opciones de carrera importantes. Este es un trabajo de mucha dedicación y tiempo, pero es fascinante porque es un mundo en el que cualquier cosa se puede hacer realidad basado en un texto y en la música”.

Como bien lo describe Laura Cuervo, ***El gato con botas*** es una suma de elementos que, juntos, hacen que el público tenga una experiencia memorable.

Ejercicio

Antes de ver la ópera, vamos a proponer a los niños que se pongan en el papel de un Director de Arte y nos cuenten:

¿Cómo imaginan la luz de la historia del gato con botas? Describan los colores, pero también intenciones, direcciones, intensidad.

¿Cuál es el vestuario que le pondrían a los personajes que rodean al Gato?

¿Qué elementos tendrían?

Después de ver la ópera:

- ¿Qué opinan sobre el manejo de las luces del montaje de *El gato con botas*? ¿Qué les llamó más la atención?

¿Cómo contribuyó el vestuario a la historia en *El gato con botas*? ¿Cuenta una historia también? ¿Qué piensan de sus características?

Vamos a invitar a los niños a que recuerden cosas que vieron en el montaje y que hablen sobre ello:

- **Sobre la escenografía:** ¿Recuerdas cómo se planteó la puesta en escena del bosque en el escenario? Describe brevemente sus características.
- **Sobre el maquillaje:** ¿Recuerdas los colores del maquillaje del ogro? Cuéntanos qué llamó más tu atención.
- **Sobre el vestuario:** ¿qué opinas de la falda de la princesa? ¿Cómo te pareció su particular cabellera? ¿Qué te gustó más?
- **Sobre el montaje escénico:** ¿qué te pareció la coreografía final? ¿Podrías reproducirla en tu salón?
- **Sobre la iluminación:** ¿De qué modo crees que la iluminación ayuda a contar la historia del Gato?

TEATRO COLÓN DE BOGOTÁ

Director
Manuel José Álvarez Gaviria

Asesora de dirección
Marysabel Tolosa Escobar

Secretaria ejecutiva
Diana Patricia Fonseca Guzmán

Asesora de comunicaciones y prensa
María Cristina Hernández Capdevilla

Asesora de mercadeo
Daniela Alzate Afanador

Asesora de RR.PP. y pedagógicas
Manuela Valdiri Pombo

Diseñador gráfico
Jaime Alberto Moreno

Periodista
Pedro Borja Buitrago

Productor audiovisual
Andrés Gómez S.

Editora de contenidos digitales
Lorena González

Asistente de diseño
Julián Camilo Perdomo Rodríguez

Asistente de comunicaciones
Mónica Monroy López

Asesora administrativa
Helena Carvajal Chávez

Asistentes administrativas
Adriana Patricia Páez Ávila
Claudia Marcela López González

Gestor de permisos
Juan Camilo Ríos Maldonado

Gestor de calidad
Jarol Díaz Hernández

Director técnico
José Ángel García Cárceles

Jefe técnico
Seel Echeverría Cifuentes

Jefe de escenario
Gustavo Serrato Navas

Luminotécnicos
Leonardo Murcia Buitrago
Edgar Eduardo Felacio Rodríguez
Andrés Camilo Duarte

Sonidistas
Carlos Casallas Copete
Andrea Quintero Castro
Julián Andrés Daza García Mayorca

Tramoyistas
Efraín Parra Mancipe
César Armando Forero
Jorge Enrique Forero Bonilla
Héctor Hernando González
Fernando Castellanos López

Utileros
Jhon Díaz Segura
Sebastián Motta Guzmán

Electricista
José Alfredo Pérez Roa

Vestuaristas
Jazmín Rincón Torres
Laura Paola Rojas Rincón

Taquilla
Édgar Augusto Soto Aldana
Yesica Aguirre Martínez
Lucía Becerra Merlo

Auxiliar de enfermería
Alejandro González Rincón

Producción de campo
Rosario "Yayo" Díaz

Reciba hasta un 15% de descuento con su tarjeta del
Club de Beneficios Vivamos EL TIEMPO

EL TIEMPO

Válido hasta el 31 de diciembre de 2017. Aplicará el siguiente descuento (no acumulable con otras promociones): 15 % para los socios del "Club de Beneficios Vivamos EL TIEMPO". Solo en puntos de venta Tubeleta y taquillas del teatro. Aplica para máximo 4 boletas por persona. No incluye costo por servicio Tubeleta. Consulta precios, localidades, edad mínima de ingreso y más información de los eventos en www.tubeleta.com

BOLETERÍA

En la taquilla del teatro, teléfonos: 381 6358
- 381 6359 - 381 6372. En el portal web
www.tubeleta.com y en todos los puntos de
venta de TuBoleta.

Agradecimientos a
Rosas Don Eloy
www.rosasdoneloy.com

MINCULTURA

Mariana Garcés Córdoba
Ministra de Cultura

Zulia Mena García
Viceministra de Cultura

Enzo Rafael Ariza Ayala
Secretario General

Guiomar Acevedo Gómez
Directora de Artes

Alberto Escovar Wilson-White
Director de Patrimonio

Manuel José Álvarez Gaviria
Director Teatro Colón

www.teatrocolon.gov.co

Calle 10 J 5-32
Bogotá, Colombia
Tel: (57+1) 381 6380

Teatro Colón Bogotá
 @m.teatrocolon