

Guía didáctica

El retablo de maese Pedro

Manuel de Falla

(Ed. Secundaria Obligatoria)

AUDITORIO DE TENERIFE
EDUCATIVA Y SOCIAL

ORGANIZA

**A | ÓPERA
DE TENERIFE**

PRODUCE

**A | AUDITORIO
DE TENERIFE**

**C SINFÓNICA
DE TENERIFE**

COLABORA

ECAN FONDO DE
DESARROLLO
DE CANARIAS

El retablo de maese Pedro

Manuel de Falla

FICHA ARTÍSTICA

Dirección musical:	Pablo Urbina
Dirección de escena	Enrique Lanz
escenografía, títeres y proyecciones:	
Diseño de luces:	Alberto Rodríguez
Producción:	Compañía Etcétera, Teatro Real y Festival de Música y Danza de Granada

FICHA PEDAGÓGICA

Coordinación del Área Educativa y Social y elaboración de la guía:	Desirée González
Colaboración contenidos:	Macarena Pérez González. Profesora de Música en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato

Introducción

En un lugar de salitre y lava, donde la ópera mora, os convidamos, nobles familias, discípulos y maestros, a descubrir con deleite, esta gran aventura.

Tal noble artificio, compónese de oboes y cornos que susurran melodías, títeres que cobran vida, danzas, caballeros valientes, luces y sombras que trazan historias.

A través de estas líneas descubriremos el contexto en que se sitúa la época, conoceremos el Museo del Quijote en el mundo, observaremos danzas de la época, a los personajes, el autor, compositor, la orquesta, las voces, maestros directores...

Para trabajar todos estos contenidos, disponemos de diversas actividades para desarrollar en el aula distintos niveles de dificultad. Todo ello dentro de un marco pedagógico, reforzando así los Objetivos de Desarrollo Sostenible, competencias clave y objetivos relativos de la etapa Educativa.

Disfruten pues vuestras mercedes de los cuadros que le ofrece El retablo de maese Pedro.

ÍNDICE

1. Objetivos del proyecto	6
2. Proyecto Ópera en Familia	7
3. Marco pedagógico	8
4. Eje cronológico	11
5. Acontecimientos históricos	12
6. Contexto histórico	14
7. Museo El Quijote en el mundo	16
8. La danza	18
9. <i>El retablo de maese Pedro</i>	20
9.1. Sinopsis	
9.2. Autor de la obra	
9.3. Compositor	
9.4. Dirección musical	
9.5. Dirección de escena	
9.6. Compañía Etcétera	
9.7. Estructura orquestal y de las voces	
9.8. La orquesta y las voces en <i>El retablo de maese Pedro</i>	
10. Pautas de comportamiento en la ópera	28
11. Actividades	29
11.1. Generales	
11.2. Cuadros	
11.3. Canarias	
12. Autoevaluación	36
13. Fuentes bibliográficas	38

1. Objetivos del proyecto

Descubrir y acercar el mundo de la ópera al público más joven

Fomentar la escucha activa ante una audición musical

Conocer el contexto histórico en que se sitúa la ópera y sus autores

Propiciar el comportamiento adecuado durante una representación operística

2. Proyecto Ópera en Familia

Ópera en Familia es una iniciativa de Ópera de Tenerife en la que, cada temporada, se programa una propuesta familiar o se adapta un título lírico al público más joven, para que toda la familia pueda disfrutar del gran género que es la ópera. Con esta propuesta, Auditorio de Tenerife afianza su compromiso con el desarrollo de las audiencias y la sensibilización hacia las artes escénicas.

La representación seleccionada tiene una duración aproximada de 40 minutos, traduciéndose al castellano algunas partes, si fuera necesario, mientras que las arias musicales se interpretan en el idioma original y aparecen traducidas al castellano en una pantalla.

Para el enriquecimiento de esta actividad, el profesorado cuenta con actividades didácticas recogidas en la presente guía didáctica, que le servirá como herramienta educativa en el aula, lo que permitirá que el alumnado acuda a la ópera más informado y motivado.

3. Marco pedagógico

Esta guía didáctica constituye una herramienta educativa para contribuir a la formación integral y el desarrollo pleno del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.

Según recoge la LOMLOE, “el currículo de Música para la Educación Secundaria Obligatoria se presenta bajo un prisma eminentemente competencial, fundamentándose en un aprendizaje basado en la práctica donde el alumnado integrará los conocimientos, destrezas y valores específicos de la materia, así como aquellos de carácter transversal, a través de una música vivenciada mediante la interpretación, la creación y la escucha activa. La finalidad de la materia durante la etapa será la de desarrollar la creatividad, la sensibilidad emocional, estética y artística, la empatía y el respeto hacia la diversidad cultural, así como la capacidad y el interés por abordar de una manera crítica la gran cantidad de manifestaciones artísticas a las que se tiene acceso, para la búsqueda de una identidad cultural propia por parte de nuestras alumnas y alumnos...”.

En esta ocasión, este aprendizaje se implementa a través de la ópera *El retablo de maese Pedro*. Para ello, ofrecemos una serie de propuestas vinculadas al contenido de esta obra, desde diferentes áreas de conocimiento.

Todas ellas se caracterizan por contribuir a la consecución de los siguientes objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria:

- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
- Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

Según la LOMLOE, las competencias clave son conjuntos de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que todos los estudiantes deben desarrollar a lo largo de su educación obligatoria para convertirse en ciudadanos responsables y con capacidad para seguir aprendiendo a lo largo de la vida.

La materia de Música está directamente relacionada con la **Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)** en todos los aspectos que la configuran. Fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente manifestaciones culturales y musicales diversas, a través de propuestas perceptivas, interpretativas, de improvisación y creación y del conocimiento de músicas de diferentes culturas, épocas y estilos. Se promoverán actitudes abiertas y respetuosas, ofreciendo elementos para la elaboración de juicios propios debidamente argumentados, estableciendo conexiones con otros lenguajes artísticos y con el contexto de las obras estudiadas.

La Competencia en comunicación lingüística (CCL). La materia contribuirá tanto a la comunicación oral, escrita o audiovisual como a la comprensión lectora o a la adquisición y el uso de un vocabulario musical específico. A su vez, la audición y análisis de diferentes obras musicales propiciará el desarrollo de la escucha activa, la comprensión, la interpretación y la valoración con actitud crítica de mensajes en distintos formatos. El conocimiento, la lectura y la escritura del lenguaje musical permitirá participar en actividades perceptivas, creativas y comunicativas, siendo vehículo para la expresión de ideas, emociones y sentimientos.

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). Las actividades de creación e interpretación vocal, instrumental, de percusión corporal, movimiento y danza permitirán al alumnado ser conscientes de sus propias posibilidades, fomentando el autoconocimiento. La práctica artística, y la musical en particular, propicia la asunción de valores como la constancia, la motivación para la mejora, la autoconfianza y la gestión de las emociones.

La adquisición de la **Competencia ciudadana (CC)** será posible a través de la audición, análisis e interpretación de un repertorio musical diverso, el cual contribuye a la comprensión del desarrollo artístico y cultural de los pueblos, la organización y funcionamiento del pasado y presente de las sociedades, fomentándose el respeto por los valores, las creencias y las culturas, prevaleciendo la igualdad y la no discriminación. La música como transmisora de mensajes facilita el análisis, la valoración crítica y la superación de estereotipos sociales y culturales.

La Competencia digital (CD) se verá reflejada en el fomento de un uso responsable de las herramientas y tecnologías digitales, no sólo como recursos para la búsqueda y

tratamiento crítico de la información, sino como vehículos para la participación en diferentes procesos creativos.

Comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) destinados a abordar desafíos globales como la educación y la salud, asumimos nuestra responsabilidad ya que entendemos que desde la ópera se puede contribuir de diversas maneras a la promoción y el logro de los siguientes objetivos:

ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD.

La ópera introduce a los estudiantes en diferentes aspectos culturales, históricos y lingüísticos. Las producciones operísticas inspiran el interés por el arte, la música y la literatura, y promueven la apreciación y el respeto de diversas culturas y tradiciones. Asimismo, a nivel artístico, se cuenta con profesionales de primer nivel.

ODS 3: SALUD Y BIENESTAR.

Desde la ópera se contribuye a la promoción de la salud y el bienestar para todos, en todas las edades, a través de la relación que existe entre la salud física, mental y emocional con la música y el movimiento, expresando sentimientos, favoreciendo la relajación y fomentando la sociabilidad. La música proporciona numerosos beneficios para nuestra salud mental. Al mismo tiempo, a través de la interpretación actoral y la danza, promovemos la actividad física.

4. Eje cronológico

Pincha aquí

5. Acontecimientos históricos

GENERACIÓN DEL 98

Fue un movimiento literario y cultural desarrollado en España que surgió a finales del siglo XIX y principios del XX.

Este grupo de escritores y pensadores surgió en un momento crítico para el país, justo después de la pérdida de sus últimas colonias en 1898, un evento que sacudió profundamente la identidad nacional española. Los autores de esta generación, nacidos entre 1864 y 1876, compartían una preocupación común por el futuro de España y una actitud crítica hacia la situación política y social del país.

LOS JUEGOS OLÍMPICOS Y EL ARTE

¿Sabías que hace algunas décadas el arte era una categoría de las olimpiadas? Se entregaban medallas en los Juegos Olímpicos por logros en el campo del arte. En 1912, Pierre Coubertin (fundador de los Juegos Olímpicos modernos) consiguió añadir las artes como categoría en los Juegos Olímpicos de Estocolmo.

Categorías como arquitectura, música, pintura, escultura y literatura fueron incluidas en ese año. La única condición era que todos los trabajos presentados debían ser inspirados, de alguna forma, en los deportes.

EL JAZZ

Su origen se remonta a finales del siglo XIX en las comunidades afroamericanas de Nueva Orleans. Este género musical se caracteriza, principalmente, por su capacidad de improvisación, permitiendo transmitir a los músicos emociones complejas a través de melodías únicas y espontáneas. Los instrumentos como la trompeta, el saxofón y el piano se convierten en extensiones del alma del

intérprete, permitiéndole narrar sin palabras historias de alegría, tristeza, rebeldía y amor. Grandes músicos como Louis Armstrong, Miles Davis y John Coltrane transformaron este género en un fenómeno cultural global.

EL INICIO DE LA FOTOGRAFÍA

La fotografía es una disciplina que fusiona el arte y la ciencia. No apareció como tal hasta el siglo XIX, pero una serie de inventos anteriores prepararon el terreno para su desarrollo, como la linterna mágica o la cámara oscura. En el año 1827 se presentó la primera fotografía conocida, realizada por Joseph Nicéphore Niépce, una vista desde la ventana de su estudio que requirió una exposición de varias horas. Sin embargo, fue Louis Daguerre quien perfeccionó el proceso con la invención del daguerrotipo en 1839, reduciendo drásticamente el tiempo de exposición y popularizando la fotografía entre el público. Paralelamente, en Inglaterra,

William Henry Fox Talbot desarrollaba el proceso del calotipo, que permitía la reproducción de múltiples copias a partir de un negativo, sentando las bases de la fotografía moderna.

Estos avances técnicos no sólo transformaron la manera en que la humanidad documentaba y percibía el mundo, sino que también dieron origen a un nuevo arte visual que continuaría evolucionando y fascinando a generaciones venideras.

6. Contexto histórico

El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha, publicado a comienzos de 1605, es una de las obras más conocidas de Miguel de Cervantes y de las más distinguidas de la literatura española que cuenta con numerosas traducciones. Esta novela de aventuras y caballería se encuentra dividida en dos partes. En *El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha*, uno de los capítulos destacables de esta segunda parte es el número XXVI, donde se narra *El retablo de maese Pedro*, siendo un gran protagonista los títeres en este capítulo.

¿Sabías que al compositor español Manuel de Falla le gustaba jugar, de pequeño, a representar con marionetas aventuras de Don Quijote? Es por ello que aprovechó el encargo de una obra breve para orquesta de cámara, para la princesa de Polignac en 1918, para ponerle música a este capítulo que narra “la graciosa historia del titerero”.

Pero, ¿dónde comenzó la representación de los títeres? Nos tenemos que remontar a las primeras representaciones plásticas de los dioses realizadas por el ser humano, siendo un nexo de unión entre éste y la divinidad. En España, durante

los primeros años del siglo XX, los títeres eran una de las principales diversiones populares, estando presente en ferias y en todo tipo de fiestas, especialmente en Navidad, con sus teatrillos de guiñol. Falla fue muy aficionado a este tipo de teatrillos, creado en Lyon a comienzos del siglo XIX.

El estreno de la obra, *El retablo de maese Pedro*, tuvo lugar en París en 1923 y, posteriormente, en Sevilla en 1925. Falla contó con numerosos colaboradores para la realización de esta obra, entre ellos su fiel amigo Hermenegildo Lanz, responsable de realizar los bocetos del significativo teatrillo y las marionetas de la representación. Siguiendo sus pasos, Enrique Lanz, su nieto, tomó de Cervantes el recurso del metateatro (el teatro dentro del teatro), un juego entre niveles de realidad. Enrique Lanz y su puesta de escena entrelaza un continuo juego de capas de realidad, de sorpresas visuales, de ilusiones de verosimilitud trocadas.

Metateatro: El origen de este fenómeno se halla desde los inicios del género dramático en las comedias y tragedias griegas. El metateatro es un recurso que juega con el teatro dentro del teatro. Con esta técnica, la obra que nos encontremos será aún más divertida, pues se juega con la idea de que todo es una representación.

7. Museo El Quijote en el mundo

Allá por las tierras de un mencey que vivió, cuentan los que lo vieron, yo no estaba, pero me lo dijeron, que hay un museo muy especial. Se llama El Quijote en el Mundo y fue creado para celebrar uno de los libros más importantes de todos los tiempos, *El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha*, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra. Una gran historia sobre un hidalgo caballero, princesas, escudero, aventuras y mucho más que se remonta años atrás.

Fue una noche fría y lluviosa de 1996, cuando el profesor Guillermo Millet tuvo un sueño. Soñó que tenía una biblioteca más grande que la del propio Alonso Quijano y le pidió a su alumnado que le ayudase a volver su sueño realidad. ¡Quería conseguir el libro en todas las lenguas que se hablaban en el mundo! De este modo, se dedicaron afanosamente a escribir muchas cartas que serían enviadas a los diferentes países del planeta con una petición un tanto peculiar, solicitaban en la mayor brevedad un ejemplar de *El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha* traducido a la lengua que allí se hablara. ¡Imagina cuántos llegaron! Lograron reunir una centena de libros cargados de palabras viajeras que surcaron cielo, mar y tierra desde más de 50 países que, tras ser expuestos durante un tiempo, se guardaron bajo llave como el tesoro máspreciado.

Pero de buscadores de tesoros está el mundo lleno y este que te he contado

sería redescubierto en el año 2003 por otro profesor, José Felipe García Silva, quien decidió rescatarlo y sacarlo a la luz. Él y su equipo de ayudantes trabajaron duro y reunieron tantos libros que el tesoro, como le pasa a los secretos, se volvió imposible de guardar, era tan grande que ya no cabía en ninguna parte. Así fue como se creó el museo de El Quijote en el mundo que abrió sus puertas para no tener que ser un tesoro oculto nunca más.

Cuentan que ahora en este museo -localizado en el IES Mencey Acaymo de Güímar, Tenerife- pueden verse más de 500 libros traducidos en todas las lenguas que puedas imaginar, y eso son más libros de los que nuestro caballero andante pudo leer, y, además, hay muchas obras de arte como fotografías, pinturas o esculturas. Y, de este modo, se acaba el cuento y como me lo contaron te lo cuento.

**Museo El Quijote en el Mundo
(IES Mencey Acaymo)**

<https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38001644-0002/>

8. La danza

Una de las vías que tenemos para conocer los aspectos culturales de una época es a través de la danza. Sus movimientos, vestimenta, así como lugares y momentos en que se realizaban nos hablan de sus costumbres, de su forma de vida.

Armonía Danza Compañía de danza histórica, consciente del papel que juegan las artes escénicas en la educación de las personas como herramienta de diálogo, comunicación y entendimiento, realiza estudios y divulgación de las danzas históricas.

Más información: [Pincha aquí](#)

Para nuestra guía, la citada compañía nos proporciona tres títulos de gran valor histórico:

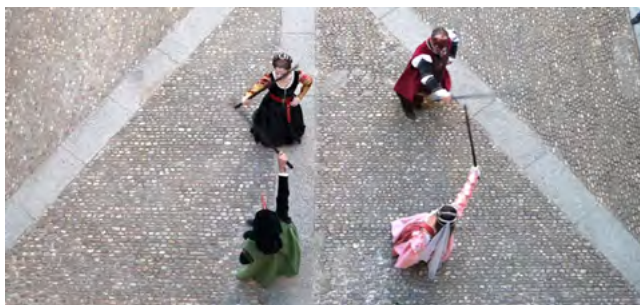
[Pincha aquí](#)

1. Vídeo de *El poeta soldado*

Se trata de danzas en época del **Marqués de Santillana**, del 1450, cuando surgen los primeros manuales escritos de danza por Gugiegmio Ebreo o Domenico de Piacenza (y los primeros maestros de danza de la historia, de origen italiano pero luego se difunden por todas las cortes europeas del Renacimiento).

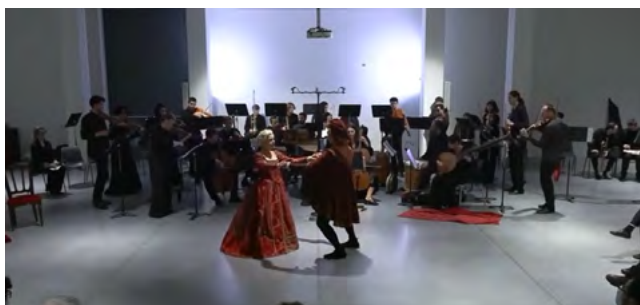
En la Corte de Castilla se describe por numerosos historiadores cómo se bailaban las **bassadanzas y pavanas** de Borgoña, Castilla, Francia, etc. Es decir, en el imaginario europeo, la Corte de Castilla no se diferencia de las bailadas de Italia y del resto de las cortes europeas, todos seguían los mismos patrones nacidos de los manuales de danza. Armonía Danza se encarga de dar forma a esos escritos.

También se puede ver *el canario*, una danza muy popular que algunos investigadores aseguran que se bailaba en las Islas durante el Renacimiento, en el siglo XVI.

2. Vídeo del Conservatorio de Novara

Danza de *Celeste Giglio*, escrita por **Fabrizio Caroso**, quien fue un maestro de danza, coreógrafo y compositor del Renacimiento, del Cinquecento.

2. Vídeo de Folía Barroca

De las primeras danzas nacidas en los tratados del siglo XV, se evolucionan hasta coreografías más complejas, practicadas en toda Europa y por supuesto en España. Durante los siglos XVI y XVII se llegaron a interpretar en ambientes cortesanos o en representaciones teatrales, como por ejemplo en obras del mismo Miguel de Cervantes.

9. *El retablo de maese Pedro*

9.1. Sinopsis:

El retablo de maese Pedro se inspira en los capítulos XXV y XXVI de la segunda parte de *El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha* de Miguel de Cervantes. Falla logra concentrar la esencia de la obra cervantina en una breve ópera que transcurre en una venta manchega, donde se encuentran Don Quijote y Sancho Panza.

Allí, asisten a una representación de títeres guiada por un muchacho trujamán, bajo la supervisión de maese Pedro, que maneja las marionetas. La función narra la historia caballeresca de don Gaiferos, don Roldán, el emperador Carlomagno y la bella Melisendra (secuestrada por el rey Marsilio). Don Quijote, pasmado en la narración, es incapaz de distinguir entre el mundo real y la ficción teatral, olvidando que observa simples marionetas, y se involucra profundamente en la trama. En su afán por salvar a Melisendra y a don Gaiferos de los moros que los persiguen, Don Quijote interviene de manera impulsiva, todo ello ilustrado magistralmente por la música de Manuel de Falla.

PERSONAJES:

Don Quijote: Es el protagonista cómico-heroico, un hombre de figura alta y rostro delgado. Su confusión entre la realidad y la ficción hace que destruya el teatro con el objetivo de rescatar a los personajes representados.

Maese Pedro: Es un titiritero que nos presenta la liberación de Melisendra, una obra donde maneja los títeres y dirige la representación.

Trujamán: Es un joven de unos quince años. Su papel es crucial para conectar la trama con los espectadores, pues es el narrador en *El retablo de maese Pedro*, explicando al público la historia que desarrollan los títeres.

Figuras del retablo: Carlomagno, don Gaiferos, Melisendra y el rey Marsilio.

9.2. Autor de la obra

Conocido por ser el más célebre personaje de la literatura española y mundial, Miguel de Cervantes Saavedra fue un poeta, dramaturgo y soldado español, conocido por ser el autor de la famosa obra *El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha*. Además de la lectura, era aficionado a las representaciones teatrales, siendo más tarde un autor importante en dichos espectáculos. Si quieres aprender más de Cervantes, pincha en el siguiente enlace que te llevará a un vídeo didáctico:

Pincha aquí

9.3. Compositor

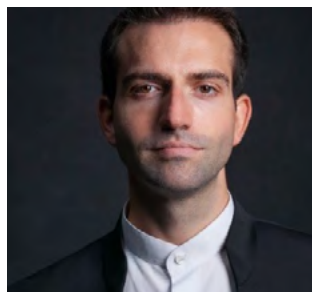
Nacido en Cádiz en 1876, Manuel de Falla es considerado como uno de los compositores españoles más destacados de la primera mitad del siglo XX. Es el representante más importante de la llamada Generación de los Maestros, equivalente musical a la Generación del 98 literario. Su obra, aunque no es muy extensa, es extraordinariamente depurada y perfecta. Formado en el Conservatorio de Madrid bajo la influencia de Felipe Pedrell, integró elementos del folclore andaluz en obras como *El amor brujo* y *Noches en los jardines de España*. Su legado incluye piezas para piano, voz y orquesta, siendo un referente esencial de la música española.

Toca el botón para disfrutar de la obra *El amor brujo*:

Pincha aquí

9.4. Dirección musical

El director vasco-navarro Pablo Urbina es, desde 2025, director titular de la Orquesta de Algarve (Portugal) y, desde 2019, director principal de la Orquesta Vitae (Londres). Ha sido recientemente galardonado con el tercer premio en el Concurso Internacional de Dirección Siemens Hallé 2023.

Ha sido director musical de la London City Orchestra (2013-19), director asociado del Festival Al Bustan (2019) y del Festival de Música de Lerici (2017-19).

En ópera ha trabajado en producciones como *Rusalka*, *Die Zauberflöte*, *Un ballo in maschera*, *Florencia en el Amazonas* (Auditorio de Tenerife) y *Don Giovanni* (Baluarte). En 2016 estrenó *Eloise* de Karl Jenkins en España.

Esta temporada regresa a la Sinfónica de Navarra, National Youth Orchestra of Great Britain y Orquesta Sem Fronteiras, debuta con la Orquesta Filarmonia das Beiras y dirige un concierto sinfónico con la BSO de Blancanieves, de Alfonso de Vilallonga, en el Festival de Granada.

Pincha aquí

9.5. Dirección de escena

Enrique Lanz funda y dirige desde 1981 la compañía Etcétera. Combina su formación autodidacta con los cursos que recibe de importantes maestros del arte escénico, entre ellos Xavier Fàbregas, Albrecht Roser y Jean-Pierre Lescot. Con sus primeros espectáculos recorre los más importantes festivales europeos de títeres. Por su trabajo en *El retablo de maese Pedro*, Enrique Lanz es premiado por la crítica operística de Barcelona, como mejor director de escena en la temporada 2008-2009. Recibe distintos premios

institucionales entre los que destacan el Premio de Prestigio Turístico Nacional, del Ayuntamiento de Granada (2016), o el Pozo de Plata, máxima distinción del Patronato Federico García Lorca, Diputación de Granada.

Pincha aquí

9.6. Compañía Etcétera

Fundada en Granada en 1981, por Enrique Lanz y Fabiola Garrido, **Etcétera** se ha consolidado como una de las compañías más reconocidas del país en el ámbito del teatro de títeres. Su trabajo se relaciona con la escenificación con títeres de obras musicales para todos los públicos, siendo líderes en España en este género. La poesía, la estética y la investigación (histórica, artística, técnica) son los motores claves que caracterizan a esta compañía en cada proyecto que articulan. Con un enfoque innovador, la compañía combina tradición y modernidad, destacándose por la integración de música clásica y títeres en espectáculos de gran formato como *El retablo de maese Pedro*, *Pedro y el lobo*, y *Soñando el Carnaval de los animales*.

Sus obras han alcanzado un notable reconocimiento tanto del público como de la crítica, lo que les ha brindado la oportunidad de participar en los más prestigiosos festivales internacionales de títeres y música, recorriendo una docena de países y actuando, además, en los teatros más emblemáticos de la escena española.

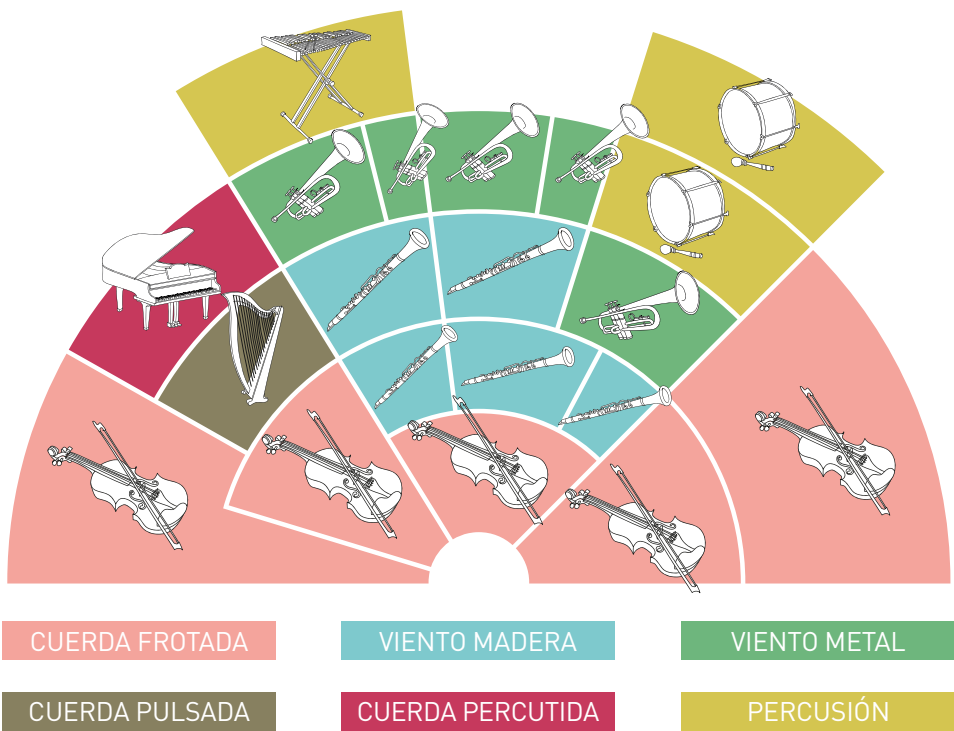
Enrique Lanz creció entre títeres y admirando los muñecos, dibujos y bocetos de su abuelo Hermenegildo. Esta herencia artística le marcó profundamente, dedicándose a los títeres desde muy joven.

Pincha aquí

9.7. Estructura orquestal y de las voces

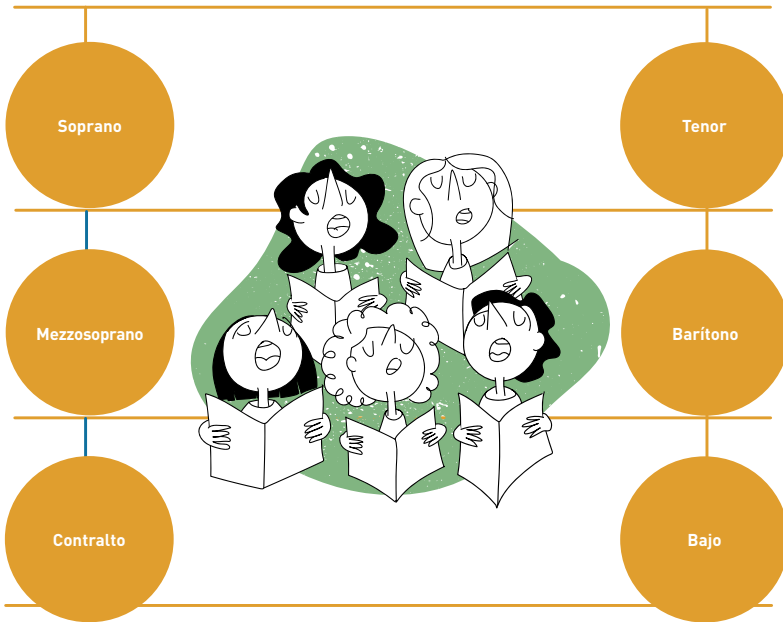
LA ORQUESTA

LAS VOCES

AGUDO

GRAVE

TESITURA FEMENINA

TESITURA MASCULINA

Si te gusta aprender con imágenes, sigue el enlace del siguiente *visual thinking*.
Te lo explicamos de forma muy creativa:

Pincha aquí

9.8. La orquesta y las voces en *El retablo de maese Pedro*

VIENTO MADERA

Flauta
Oboes
Corno Inglés
Clarinete
Fagot

VIENTO METAL

Trompas
Trompeta

PERCUSIÓN

Timbales
Tambor
Xilofón
Carracas
Pandero sin sonajas
Tam - Tam
Campanilla

CUERDA FROTADA

Violines
Violas
Violonchelo
Contrabajo

CUERDA PERCUTIDA

Clavicémbalo

CUERDA PULSADA

Arpa-Laúd

Maese Pedro:
tenor
(Gabriel Álvarez)

Trujamán:
soprano
(Ruth González)

Don Quijote:
bajo-barítono
(Abraham García)

10. Pautas de comportamiento en la ópera

En este apartado te presentamos nuestro acróstico de la palabra Ópera. Lo constituyen unas sencillas pautas de comportamiento en una sala de concierto, pero que favorecen el correcto desarrollo de la actuación.

Ordenados tomamos asiento,
los acomodadores te guiarán.

Presta atención a la escena,
no te distraigas con el móvil
ni con los compañeros.

Elogia a los artistas con aplausos
después de tus arias favoritas.

Recuerda que en las salas de concierto
no se come ni se bebe.

Ama la ópera, la música en directo
es lo más.

¡SUBIMOS EL TELÓN!

11. Actividades

11.1 Actividades generales

HISTÓRICA

Dentro de la historia de la música, el estilo barroco se caracteriza por tener unas señas de identidad muy claras.

- A. De las características que te proponemos a continuación, ¿sabrías decir cuáles de ellas pertenecen a este estilo y por qué?

Melodía clara
Frases cortas
Ritmos complejos
Claridad en la estructura
Frases largas
Instrumentación rica
Ornamentación
Frases asimétricas
Tonalidad
Bajo continuo

- B. ¿Sabrías identificar alguna de las características del estilo barroco en *El retablo de maese Pedro*?
- C. Profundiza un poquito más en el periodo barroco y haz un listado de los escritores que destacaron durante esa época y analiza el por qué.

MANUEL DE FALLA

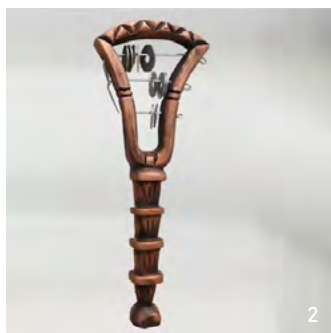
Durante su estancia en París, se relaciona con compositores como Debussy, Ravel, Dukas y Albéniz. Además, viaja por diversos países europeos ofreciendo recitales de piano, lo que le permite seguir nutriéndose de las nuevas corrientes estéticas que se van dando en ese tiempo. Tras estallar la I Guerra Mundial se instala en Madrid, donde estrena sus tres grandes obras:

- A. ¿Sabrías decir quién es Manuel de Falla? Te animamos a que investigues un poquito y realices un cronograma con los datos más relevantes.
- B. ¿Quién encargó *El retablo de maese Pedro* a Manuel de Falla?
- C. ¿Qué tres grandes obras son consideradas como la seña de identidad del compositor? Profundiza en cada una de ellas y haz un listado de las características principales.

INSTRUMENTOS

En el periodo Barroco, destacaban las melodías muy largas y ornamentadas, que junto con la sonoridad de los instrumentos que predominaban en esa época, eran considerados como una seña de identidad inconfundible.

- A. ¿Qué familias de instrumentos conoces? Nómbralas y profundiza en las clasificaciones dentro de cada familia.
- B. A continuación te adjuntamos una pequeña muestra de instrumentos barrocos, ¿sabrías identificar cada uno de ellos? Te adjuntamos los nombres para que identifiques cada uno de ellos. **Clavecín, Órgano, Viola da gamba, Laúd, Chitarra Battente, Cistro, Cornetto, Corno da tirarsi.**

3

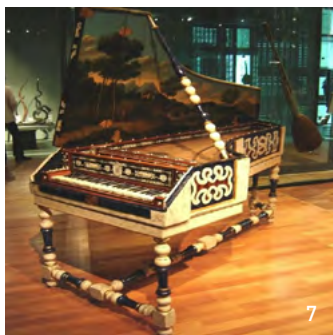
4

5

6

7

8

C. ¿Sabrías decir cuál es el homónimo de cada uno de ellos en la actualidad?
Escucha cada uno de los instrumentos barrocos y compara la sonoridad con los actuales.

11.2 Actividades cuadros

CUADRO I. LA CORTE DE CARLOMAGNO

El recitativo es un estilo vocal rítmicamente libre que imita las inflexiones naturales del habla y que se utiliza para el diálogo y la narración en las óperas. En este cuadro, la técnica vocal utilizada es el recitativo.

- A. ¿Sabrías decir cómo se clasifican las voces?
- B. Para profundizar un poco más en esta técnica, investiga un poco y señala y describe cuántos tipos de recitativos se utilizan en la ópera.
- C. ¿Qué es un aria? ¿Qué diferencias tiene con el recitativo?

Pincha aquí

[aprox. min 3:55]

CUADRO II. MELISENDRA

En este cuadro se ilustra la escena en la que Melisendra se asoma al balcón de la torre del Alcázar de Sansueña, donde mira hacia Francia y suspira por su esposo don Gaiferos. De la melodía que te adjuntamos a continuación se extrae la melancolía y el lento pasar del tiempo que siente Melisendra en espera de ser rescatada.

- A. Identifica en el fragmento los elementos musicales que conozcas.
- B. Toca con los xilófonos esta pequeña melodía. Una vez la tengamos, podemos añadir una segunda voz.
- C. Ponemos letra a estos cuatro compases teniendo en cuenta el sentimiento de Melisendra.

CUADRO III. EL SUPPLICIO DEL MORO

En este cuadro podemos disfrutar de sonoridades destacadas que hacen referencia al suplicio del moro, como el propio nombre del cuadro indica, justo antes de que el Trujamán continúe con la historia.

- A. ¿Sabrías identificar qué instrumento es el encargado de dar comienzo a este cuadro? ¿Qué otros instrumentos o sonoridades has escuchado que hayan captado tu atención?
- B. Haz una breve reflexión del sentimiento que se quiere expresar con estos sonidos tan característicos.
- C. A partir de la reflexión anterior, te animamos a que des color a esos sentimientos y los dejes plasmados en un dibujo.

Pincha aquí

[aprox. min 13:20]

CUADRO IV. LOS PIRINEOS

El Trujamán nos cuenta, en este cuadro, como don Gaíferos va hacia la ciudad de Sansueña para encontrarse con Melisendra. En el primer instante, Melisendra no reconoce a su marido.

- A. ¿Te atreves a cantar la melodía que canta Melisendra?
- B. En pequeños grupos vamos a crear un acompañamiento con instrumentos polifónicos para acompañar el canto de Melisendra.
- C. Una vez tengamos el acompañamiento, te proponemos dividir la clase en dos grupos: uno cantará la melodía y el otro hará el acompañamiento.

CUADRO V. LA FUGA

Desde la torre, Melisendra reconoce a don Gaiferos, lo recibe con alegría, él la libera y emprende la huida.

- A. Si tuvieras que representar musicalmente el galope de los caballos de la huida de Melisendra y don Gaiferos, ¿qué instrumento musical elegirías y por qué?
- B. ¿Serías capaz de componer un acompañamiento que eluda la huida de Melisendra y don Gaiferos? Para ello utiliza instrumentos de percusión.
- C. Dentro de las formas musicales hay una que recibe el mismo nombre que este cuadro: La Fuga. Investiga las características musicales de esta forma musical y analiza si tiene relación con este cuadro.

CUADRO VI. LA PERSECUCIÓN

En este cuadro se produce la persecución. Marsilio envía a sus soldados a perseguir a los amantes tras su huida.

- A. ¿Qué figuras musicales utilizarías, y cuáles no, para conseguir el efecto de velocidad en la persecución? ¿Por qué?
- B. El tresillo es un grupo de valoración especial formado por tres figuras iguales que se tocan en el tiempo que se deberían tocar dos sonidos. En este cuadro se utiliza la figura del tresillo. ¿Por qué crees que se ha utilizado esta figura en este cuadro?
- C. ¿Conoces otras figuras de valoración especial? Haz una pequeña investigación sobre estas figuras especiales.

11.3 Actividades canarias

Ahora vamos a profundizar en el Barroco en Canarias. Investiga cómo se dio este período en Canarias, así como los compositores más relevantes, déjalo todo plasmado en una infografía.

12. Autoevaluación

1. Para la creación de *El retablo de maese Pedro* se utilizaron varios capítulos de una de las principales obras de la literatura universal escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, ¿de qué obra se trata?

- a. *La gitanilla*
- b. *El licenciado Vidriera*
- c. *El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha*

2. ¿En qué año se estrenó *El retablo de maese Pedro*?

- a. 25 de junio de 1923
- b. 25 de junio de 2010
- c. 25 de junio de 1815

3. ¿Cuántos tipos de recitativos se dan en la ópera?

- a. Recitativo seco y recitativo acompañado
- b. Recitativo acompañado y recitativo arioso
- c. Recitativo acompañado y recitativo expresivo

4. ¿Quién encarga a Manuel de Falla la composición de *El retablo de maese Pedro*?

- a. La princesa Isabel de Francia
- b. La princesa Sofía de Sajonia
- c. La princesa Edmond de Polignac

5. ¿Qué tres grandes obras estrena Manuel de Falla tras instalarse en Madrid al estallar la I Guerra Mundial?

- a. *El amor brujo*, *Serenata andaluza*, *La Juana y la Petra*.
- b. *Noches en los jardines de España*, *El amor brujo*, *El sombrero de tres picos*.
- c. *La vida breve*, *El sombrero de tres picos*, *Limosna de amor*

6. De los siguientes instrumentos, ¿cuáles son típicos del período Barroco?

- a. Saxofón, oboe, trompeta
- b. Flauta travesera, fagot, sacabuche
- c. Cornetto, viola da gamba, clavicordio

7. ¿De cuántos cuadros se compone *El retablo de maese Pedro*?

- a. 10 cuadros
- b. 6 cuadros
- c. 7 cuadros

8. ¿Qué es el metateatro?

- a. El teatro dentro del teatro
- b. Una canción dentro del teatro
- c. Recitar un poema dentro del teatro

9. ¿Cómo concluye la trama de *El retablo de maese Pedro*?

- a. Melisendra se queda atrapada en el balcón de la torre de Alcázar
- b. Marsilio es atacado por sus propios soldados
- c. Don Quijote confunde la realidad con la ficción y destruye los títeres del retablo

10. ¿Cuántos personajes hay en *El retablo de maese Pedro*?

- a. Melisendra, don Gaiferos, Marsilio, Carlo Magno, el moro, don Roldán
- b. Marsilio, el moro, Dulcinea, don Gaiferos, don Roldán
- c. Sancho Panza, Marsilio, don Gaiferos, el moro, don Roldán

13. Fuentes bibliográficas

Armonía Danza. (s.f.). ¿Qué ofrecemos?. <https://armoniadanza.com/>

Bosque de Fantasías. (s.f.). *Grandes inventos de la historia*.
<https://www.bosquedefantasias.com/grandes-inventos-historia>

Gavilan College. *El Quijote* (s.f.). 11.01.
https://www.gavilan.edu/academic/spanish/gaspar/html/11_01.html

Gobierno de Canarias. (s.f.). *El Quijote*.
<https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38001644-0002/>

Humanidades. (s.f.). *Generación del 98: autores, características y obras*.
<https://humanidades.com/generacion-del-98/>

Instrumundo. (2012, 30 de mayo). *Cistro-Cittern-Laud de cuello largo*.
<https://instrumundo.blogspot.com/2012/05/cistro-cittern-laud-de-cuello-largo.html>

National Geographic. (s.f.). *Cervantes*.
<https://historia.nationalgeographic.com.es/personajes/cervantes>

National Geographic. (s.f.). *Historia de la fotografía: el arte de dibujar con luz*.
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/historia-fotografia-arte-dibujar-luz_20128

National Geographic. (s.f.). *Manuel de Falla, compositor y músico universal*.
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/manuel-falla-compositor-y-musico-universal_18669

Onda Cero. (2024, 13 de marzo). *Títeres y marionetas: orígenes, tipos, fabricación y espectáculo que se remonta a la época fenicia*.
https://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/que-sabemos/titeres-marionetas-origenes-tipos-fabricacion-espectaculo-que-remonta-epoca-fenicia_2024031365f18955ab79d800019e389f.html

Santander Music. (s.f.). *¿Qué es el Jazz?*.
<https://www.santandersmusic.com/magazine/diccionario/que-es-el-jazz>

Teatro Real. (s.f.). Programa pedagógico.

Títeres Etcétera. (n.d.). *Títeres Etcétera*. Retrieved from <https://titeresetcetera.com/>

Voluptart. (s.f.). *Cuando el arte formaba parte de los Juegos Olímpicos*. <https://voluptart.org/cuando-el-arte-formaba-parte-de-los-juegos-olimpicos/>

AUDITORIO DE TENERIFE
EDUCATIVA Y SOCIAL

ECAN

FONDO DE
DESARROLLO
DE CANARIAS

