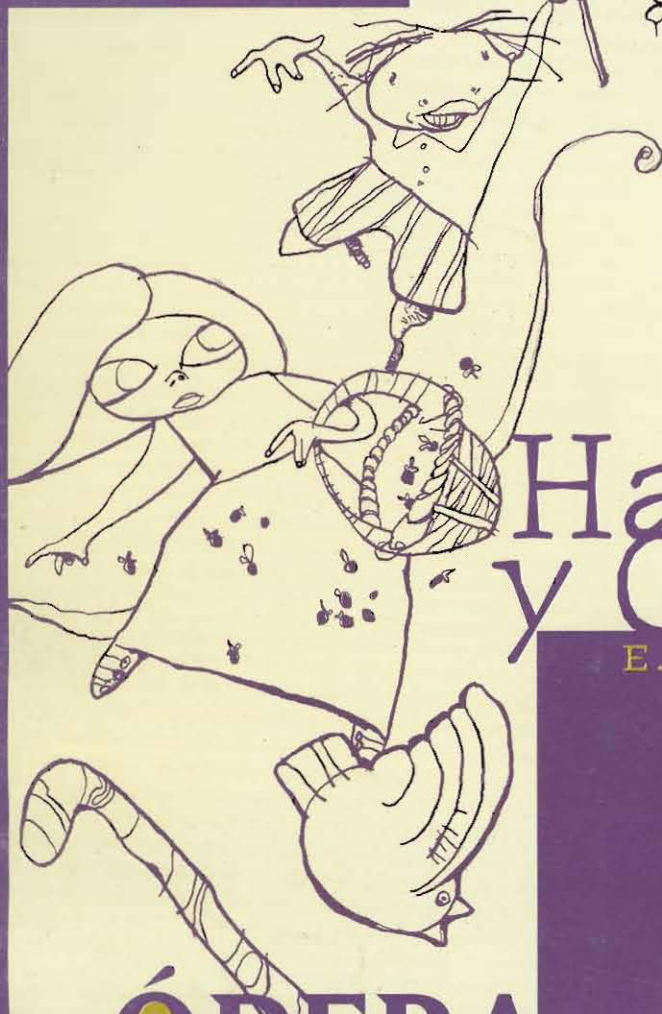

FOLL 23744

372-878

1

CENTRO OPERÍSTICO
DE BUENOS AIRES

Hansel y Gretel

E. HUMPERDINCK

la **ÓPERA**
VA A LA escuela

Paraná

Resistencia

Jujuy

Zapala

Mendoza

Ushuaia

Ministerio de Educación

PALACIO SARMIENTO

NOVIEMBRE DE 2000

Hansel y Gretel. LA ÓPERA Y LA ESCUELA

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN, DESDE EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIONES EDUCATIVAS, PRESENTA LA ADAPTACIÓN DE LA ÓPERA PARA CHICOS **HANSEL Y GRETEL** CON LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO OPERÍSTICO DE BUENOS AIRES, QUE REÚNE A DISTINTOS ARTISTAS ESPECIALIZADOS EN EL ÁMBITO DE LA LÍRICA Y LA MÚSICA CLÁSICA.

La ópera es una expresión artística que, por diversos motivos, ha quedado limitada a pequeñas minorías.

El propósito del emprendimiento **La Ópera va a la escuela** es brindar a niños y niñas la posibilidad de disfrutar, como espectadores, del impacto emocional, afectivo e intelectual que este género promueve. Recuperar luego esta experiencia en el aula es un modo de contribuir a la formación de ese espectador que, luego de asistir al espectáculo, comparte sus impresiones primeras y las resignifica en el intercambio con los pares.

La ópera **Hansel y Gretel**, compuesta por Humperdinck, fue estrenada en Weimar, Alemania, en 1893, bajo la dirección de Richard Strauss, otro gran músico de ese país. Esta obra revaloriza, en el campo de la lírica, los cuentos de hadas que los hermanos Grimm, a principios del siglo XIX, recopilaron y transcribieron en una famosa colección de cuentos para niños.

Se pone en escena esta versión en castellano, adaptada para una orquesta de diez músicos en la que participan un coro de niños y un ballet de angelitos.

¿QUÉ ES LA ÓPERA?

Hace cuatrocientos años, en una ciudad italiana llamada Florencia, nació un espectáculo teatral al que se denominó **ópera**.

Se trata de una forma particular de teatro ya que los personajes, en lugar de decir sus parlamentos, los cantan. Por eso la creación de una ópera surge de una historia que luego es musicalizada.

Muchas personas aportan su trabajo para que una ópera pueda presentarse en público. Hay profesionales que se ocupan de los aspectos actorales y visuales de la puesta, otros que se encargan del canto y la interpretación instrumental de la música, y otros que diseñan y crean la decoración del escenario, la ropa y demás elementos que usarán los personajes.

La ópera es un género que, como cualquier otro, tiene códigos propios. Algunos de ellos tienen que ver con el modo en que se organizan el texto y la música para contar y cantar al público una historia.

Por ejemplo, cada ópera está dividida en **cuadros**, que son los núcleos de acción más cortos. Cambia el cuadro cuando un personaje se retira y se da por finalizado un determinado acontecimiento. Varios cuadros conforman un **acto**, que es una unidad mayor de acción. En general, una ópera se compone de tres actos. En el primero, se presenta a los personajes principales y se plantea el conflicto. En el segundo acto, se desarrolla ese conflicto; es decir, los personajes actúan para lograr lo que desean y, por eso, surgen enfrentamientos, reconciliaciones y nuevas distancias; la tensión de la obra va creciendo. En el tercer acto, se llega a la resolución del conflicto, la tensión decae y vuelve el equilibrio.

Estas categorías corresponden también al teatro. Sin embargo, puesto que la ópera no es sólo narración sino también evolución musical, hay otras unidades que expresan esa combinación en la representación.

La **obertura** —también llamada **preludio**— tiene lugar en el comienzo de la obra y busca despertar el interés del público. En general, anticipa las melodías que se desarrollarán luego.

El **aria** —o **romanza**— es una sección en la que canta un solo personaje para manifestar sus emociones o propósitos.

En el **dúo**, dos personajes expresan al mismo tiempo su situación. Con el mismo criterio, se habla de **tercetos**, **cuartetos**, **quintetos** o **sextetos**, de acuerdo con la cantidad de cantantes que participen. En general, estas formas sirven para mostrar los enfrentamientos o las situaciones distintas por las que los personajes están atravesando.

El **coro** está conformado por varios cantantes que funcionan casi como uno solo. Es decir, todos cantan lo mismo y expresan el mismo tipo de emoción frente a lo que está sucediendo con los personajes principales. El coro representa la voz del pueblo, de los cortesanos u otro grupo.

PROPUESTAS PARA TRABAJAR EN EL AULA

El origen de los relatos tradicionales de transmisión oral se remonta, en muchos casos, a la Edad Media. Gran parte de la literatura de la época trabaja sobre la oposición ciudad-bosque. Este último es el espacio que materializa los temores más profundos: la noche, las fieras, la ausencia de civilización. En ese ámbito reinan seres sobrenaturales que conducen a los humanos a la muerte: hadas, gnomos, duendes y brujas. Los cuentos maravillosos —muchas veces llamados "cuentos de hadas"— abrevan en ese imaginario y, si bien se modifican en las distintas versiones creadas por pueblos y épocas diferentes, mantiene ciertos tópicos que impactan fuertemente en el lector y, por eso, sobreviven. En la versión de **Hansel y Gretel** recopilada por los hermanos Grimm se presenta a una familia desesperada que, víctima del hambre, rompe los lazos afectivos y abandona a los más débiles a su suerte. La primera línea del relato define la posición vulnerable de la familia: "En el límite de un bosque vivía un pobre leñador con su mujer y sus dos hijos." Cruzar ese límite es lo que pone a los niños en situación de vulnerabilidad. El bosque es el lugar de las fieras que devoran.

Los hermanos no logran regresar a su casa porque los pájaros hambrientos devoran las migas que ellos habían dejado como guía en el camino. El hambre marca la trayectoria del conflicto.

La bruja del cuento de los Grimm también actúa movida por el hambre. Tiene características específicas que la oponen a la bruja de la ópera: no tiene nombre, sus ojos son rojos, ve mal y tiene buen olfato; es decir, su caracterización se asemeja más a la de una fiera que a la de un humano. Es, por supuesto, un personaje malvado; sin embargo, su objetivo —igual que el de los humanos— es comer. La casa de la bruja es simplemente una trampa para cazar; las paredes no son alimento para ella. La bruja, igual que las fieras del bosque, mata para comer. Sin embargo, Gretel preferiría morir en las garras de las fieras y no en manos de la fiera racional que es la bruja.

A C T I V I D A D E S

Se propone leer con los alumnos la versión del cuento de los hermanos Grimm y trabajar el análisis con éstas u otras preguntas:

- **El bosque:** ¿Por qué los padres saben que si abandonan a los niños en el bosque éstos morirán? ¿Cuáles son todos los peligros que encierra el bosque?
- **El hambre:** ¿Por qué los padres abandonan a Hansel y Gretel en el bosque? ¿Para qué las fieras atacarían a los niños? ¿Por qué los chicos no encuentran el camino de regreso a casa? ¿Por qué la bruja quiere matarlos?
- **La bruja:** ¿Cómo se describe físicamente a la bruja en el cuento? ¿Qué características humanas y qué características animales tiene? ¿Se parece a la bruja de la ópera? ¿Cómo son otras brujas que ustedes conocen de otras historias?

La siguiente consigna de escritura busca que los chicos, después de haber analizado el cuento, puedan resignificar el lugar de la bruja. La idea es que profundicen en su descripción, recreen el personaje cambiando su aspecto habitual de sombrero y berruga por otro, por ejemplo, más animal, y tengan en cuenta sus motivaciones. De ser posible, sería interesante mostrar a los alumnos distintos dibujos sobre brujas, hadas, duendes y gnomos para alejarlos del estereotipo.

- Escribir un relato, poema, canción o carta donde la bruja exprese sus penas y deseos.

LOS NIÑOS Y LA ÓPERA

La ópera es un espectáculo de irresistible belleza. Abarca todas las artes y fecunda a todas las musas. Dispone de la música —todos sus instrumentos y primordialmente el más bello, la voz humana— la escena teatral, la literatura, la danza, la pintura, la arquitectura...

Por otra parte, no es, no puede ser, un acontecimiento de elites, sino una vigorosa y arrasadora fiesta popular de apasionada fuerza emotiva.

Nadie permanece indiferente ante la ópera, a condición de acatar sus reglas y entender, por lo menos, qué está pasando. De ahí que los niños y adolescentes deban ser introducidos en su hermosura, guiados con infinitas precauciones, para que sus primeras experiencias sean claras y placenteras, porque de no ser así, quedarán para siempre ajenos al tema, víctimas de una mutilación cultural infortunada.

Pero si se aproximan a ese maravilloso mundo de la lírica, gozarán de su estética, comprenderán mejor el alma humana y serán —simplemente— más felices.

INV 023747

SIG FOLL
372-878

LIB 1

Ministerio de Educación
Programa Nacional de Innovaciones Educativas