

ZULIMA MEMBA

IGNACIO GARCIA

Opera para cazar Pájaros

DISEÑO: ISABEL GARCÍA GALLEGO

Es una PRODUCCION OPERA Nova

OperaStudio y la ópera para niños.

Desde su creación, esta compañía ha realizado un especial esfuerzo por recuperar compositores de gran calidad, que se encuentran injustamente fuera del repertorio habitual. De igual manera, hemos destinado también muchas energías al acercamiento de nuevos públicos (en especial, de los niños) a la ópera. Desde 1998 esta compañía ha llevado a escena con éxito, la ópera "Bastien und Bastienne", de W.A. Mozart, la adaptación para niños, de "L'Elisir D'Amore", de G. Donizetti y el espectáculo pedagógico "Viaje por la historia de la ópera".

La experiencia tan positiva de estos seis años de representaciones para niños de toda la geografía española, nos ha animado a abordar la ópera "L'Uccellatrice". Un nuevo proyecto mucho más ambicioso y completo que cualquiera de los anteriores, aunando la recuperación de obras olvidadas, con el entretenimiento educativo de los más pequeños.

Rescatada de un rincón olvidado del conservatorio G. Verdi, de Milán, esta partitura de gran calidad, nos parece un material estupendo para hacer una puesta en escena que entretenga y eduque a los niños (y a los no tan niños).

Para que esta idea pueda desarrollarse bien, hemos reunido un equipo de creativos encabezado por Ignacio García, que ha demostrado en repetidas ocasiones su brillantez a la hora de adaptar óperas al público infantil (Bodas de Fígaro de W.A. Mozart y La Cantata del Café, de J.S. Bach, en el ciclo de Música en Familia, del Teatro Real 2003-2004). De hecho, este director llevará a escena en el citado teatro la ópera "The Little Sweep", de B. Britten, en junio del 2005.

Lo mejor de todo este proyecto para esta compañía, es que este equipo ya no tiene que demostrar nada, pues ha conseguido un éxito total de crítica y público cada vez que se ha enfrentado al trabajo con niños, por lo que garantizamos un resultado más que satisfactorio de este espectáculo.

Había una vez...

"Había una vez un jovencito presumido que trataba de enamorar a una hermosa cazadora de pájaros que paseaba con su perro...

Había una vez una ópera que contaba su historia de amor y enredo, que la contaba con hermosas melodías y palabras cercanas, que se la contaba a todo aquél que la quisiera escuchar...

Había una vez unas marionetas, unos animalillos encantados y unas sombras furtivas que se despertaban cada noche para contar esta historia una y otra vez...

Había una vez unos niños que escuchaban esa historia, esa música, esos pájaros, esas palabras... y la entendían. Y la entendían porque era suya...

Había una vez un lugar mágico, un teatro, en el que sombras, animalillos, marionetas, músicos y cantantes esperaban en silencio a los niños, y los recibían con un estallido de júbilo...

Había una vez un lugar en que todo tipo de seres se encontraban a través de la música y la palabra, a través de las historias que unos contaban para no olvidar y otros escuchaban para recordar...

Más allá, en otro reino cercano, había teatros en los que la música y la palabra eran extrañas para quienes iban a escucharla...

Más allá, otros iban a los teatros a ser vistos y a pasear, sin saber escuchar, sin saber mirar, sin saber aprender...

Más allá había ciudades en las que los teatros estaban abandonados, o habían sido sustituidos por grandes centros comerciales...

Más allá aún, había ciudades sin teatros, asolados por la guerra, por los incendios o, simplemente, por el olvido...

Más allá había grandes desiertos en los que ni siquiera había ciudades...

Más allá, reinaba el silencio."

Ignacio García
Septiembre de 2004

...este Anillo no sale de aquí...

Opera Para Cazar pájaros

Opera para Niños

El público infantil es quizás el más exigente de todos los públicos, por ello hay que cuidar especialmente la calidad de los espectáculos diseñados para ellos y saber adaptarlos a sus expectativas sin traicionar la esencia de la obra ni subestimarle por muy joven que este sea.

Secuestrar la atención del Público

Durante todo el proceso de creación de este espectáculo ha sido nuestra obsesión atraer de tal manera la atención del niño: música en directo, perros que ladran y cantan, pájaros que pían y ríen, gags para todas las edades, efectos de luz, virtuosismo vocal de los solistas...todo ello va encaminado a que el espectador quede literalmente "grapado" a la butaca desde el primer al último acorde de la ópera.

Son varios los elementos que hemos utilizado para obtener ese fin:

Canto, marionetas y sombras.

Opera(en directo), Teatro de Marionetas y Teatro de Sombras en un mismo espacio. Para potenciar el sentido visual del espectáculo, combinamos dos géneros escénicos: el teatro de sombras y el de marionetas, que en otros lugares están muy vinculados a la lírica, como son el Teatro de Marionetas de Salzburgo o la Compañía de Teatro Negro de Praga, acostumbrados ambos a repertorio operístico.

Traducción del texto lírico.

Una propuesta visual tan atractiva como esta, potenciada por la traducción del texto al castellano, para facilitar la total comprensión de la historia, hacen que este montaje sea una magnífica oportunidad para acercarse al género lírico e iniciar a espectadores de todas las edades. Por otra parte, la idea de traducir un texto lírico al castellano no resulta descabellada si tenemos en cuenta que ya durante la segunda mitad del siglo XVIII, los literatos ilustrados comenzaron a traducir óperas al castellano y que, por ejemplo, el Carlos III del Escorial, -Teatro abierto en el último tercio del siglo XVIII por el rey homónimo, uno de los padrinos de la Ilustración española,- se utilizó para representar obras italianas traducidas de Paisiello y Cimarosa.

La elección de una ópera bufa, como es el caso de *Ópera para cazar pájaros* *...el guapo no gasta...*

L'uccelatrice. Nos permite valernos de otro recurso dramático fundamental: el humor. Al partir de un texto traducido, a los gags de acciones físicas y los musicales, le añadimos los que prepara el propio texto cantado.

Humor actual

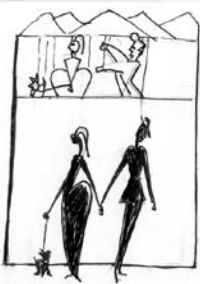
El mundo animal siempre ha despertado la curiosidad de los más pequeños. Durante la representación, el espectador va a poder ver a un perro cantante, pájaros impertinentes y todo tipo de iconografía animal que intervienen en la obra con un sentido del humor muy cercano al de los dibujos animados, tan presentes en ocio infantil.

Animales, animales

NICCOLO JOMMELLI (Aversa 1714- Nápoles 1774)

Compositor italiano. Estudio con el canónigo Muzzillo de la catedral de su natal Aversa y en Nápoles en el Conservatorio de S. Onofrio y en el Conservatorio de la Pietà dei Turchini. A partir de 1736 fue maestro de capilla del marqués de Avalos, quien se convirtió en su protector desde el estreno en el Teatro Nuovo de Nápoles de su ópera bufa *L'errore amoroso*, a la que siguió *Odoardo* (1738). El éxito alcanzado con estas obras hizo que escribiese para varios escenarios italianos, como Roma y Bolonia. Fue miembro a partir de 1741 de la Accademia Filarmónica de Venecia, donde Hasse le nombró director del Conservatorio degli Incurabili (1743 a 1747). Entre 1748 y 1750 estuvo en Viena, donde colaboró con Metastasio y, ya en Roma, fue nombrado maestro de capilla adjunto de San Pedro. A partir de 1753 fue maestro de capilla del duque de Wurtemberg en la corte de Stuttgart. Durante esta época equilibró la tradición italiana de la ópera seria con la técnica instrumental alemana y el teatro francés. Durante sus años de actividad en Stuttgart elevó la calidad teatral de la ciudad, llegando a ser reconocida en toda Europa. Durante esta época compuso, entre otras obras, *Fetonte* (1753), *Cantone in Utica* (1754) y las nuevas versiones de *Enzio* (1758) y de *Didone abbandonata* (1763). En 1769 abandonó la ciudad alemana y regresó a Aversa, donde compuso música de cámara y música sagrada, entre las que destaca *Miserere*.

SINOPSIS DE LA OBRA

Narciso, un fatuo y atolondrado caballero declara su amor incondicional a Marcelina, la cazadora de pájaros. Ella se lo pasa en grande haciendo penar al pobre Narciso durante toda la obra,. Gastándole todo tipo de bromas pesadas y ligeras. Al final (como debe ser), el amor triunfa y todos, incluido Gigante, el perro, comen perdices (en el libreto original no consta si cazadas por Marcelina o no...)

...una bonita mirada me ha enamorado...

OPERA PARA CAZAR PÁJAROS (L'Uccellatrice) Y EL FIN DE LOS INTERMEZZI

Es una ópera Bufo compuesta de dos Intermezzi, subgénero lírico breve, de tema cómico, que servía de entreacto en las óperas serias, sobre todo del siglo XVIII.

L'Uccellatrice salió a la luz ya en la decadencia del género de los intermezzi que habían proliferado desde la primera década del XVIII.

Esta obra es un ejemplo perfecto para explicar el conflicto existente en la época , que enfrentaba la ópera seria y la bufo, alejándose esta última de temas mitológicos y relacionados con la nobleza, dedicándose a desarrollar temas del pueblo llano y sus problemas amorosos y domésticos.

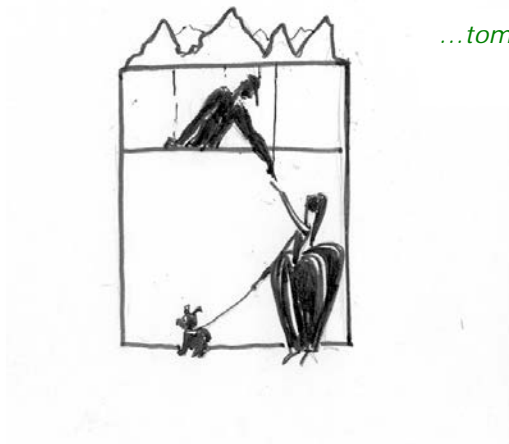
Faximil de la partitura original

Esta obra, cierra el ciclo de los Intermezzi y abre el conflicto que vive la ópera italiana durante toda la 2ª mitad del siglo XVIII entre la palabra y la música, demostrando que, cuando ambos lenguajes se alían, en lugar de combatir, pueden generar obras de gran eficacia teatral y enorme calidad musical

EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO

Versión y traducción: Ignacio García
Dirección de escena: Zulima Memba
Producción OperaNova

Espacio Escénico: Zulima Memba
Iluminación: Ignacio García
Realización de Marionetas: Mª Dolores del Olmo
Vestuario: Gabriel Besa
Realización de escenografía: Fernando Pardo

...toma el anillo...

Intérpretes:

Marcelina: Amanda Serna
Narciso: Carlos Pardo
El perro Gigante: él mismo
Pianista: Tatiana Studionova

IGNACIO GARCIA

Nace en Madrid en 1977. Licenciado en dirección de escena por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, ha trabajado como ayudante de dirección en el Centro Dramático Nacional, en el Teatro de la Zarzuela, y en el Teatro Real, con directores de reconocido prestigio como Juan Carlos Pérez de la Fuente, Mario Gas, Francisco Nieva, Gerardo Malla y Eric Vigié. Además ha dirigido *La cuadratura del círculo*, de Kataiev (Florenia 1996), *La mandrágora*, de Maquiavelo, *Los empeños del mentir*, de Hurtado de Mendoza y Quevedo y *los empeños de una casa*, de sor Juana Inés de la Cruz.

En el campo lírico, ha realizado la puesta en escena de *Dido y Eneas* de H. Purcell, *Scala di seta*, de Rossini, *La Contadina*, de J.A. Hasse, *La Serva padrona*, de Pergolesi, *Il Sacrificio di Abramo*, de Camilla de Rossi, *Las bodas de fígaro*, de Mozart y *la Cantata del Café*, de J.S. Bach, estas últimas dentro de la programación pedagógica del Teatro Real de Madrid. Ha obtenido en 2003 el premio Jose Luis Alonso de la Asociación de Directores de Escena de España. Asimismo ha resultado ganador del primer Certamen de creación escénica, organizado por el Teatro Real para la ópera *El pequeño deshollinador*, de Britten, título que dirigirá en el mismo Teatro Real en junio de 2005 dentro del Ciclo de Opera en Familia.

Zulima Memba.

Licenciada por la RESAD en Interpretación textual. Promoción 1999 – 2003, participa en el Teatro Español en la Zarzuela “La eterna canción” de Pablo Sorozábal con dirección escénica de Ignacio García. En los personajes de cerillera y joven enamorada, dentro del ciclo Veranos de la Villa 2004. Veranos de la Villa 2003: Protagonista de “Cornudo apaleado y satisfecho” ramillete de canciones bailes y entremeses dirigido por Fernando Rojas y producido por Enrique y Alain Cornejo y Teatro del Arte. En el Teatro RESAD: El musical “Chicago” en el papel protagonista (Roxie Hart), bajo la dirección de Nacho Sevilla. Año 2003. Teatro Español: “El alcalde de Zalamea” de Calderón de la Barca bajo la dirección de Gustavo Pérez – Puig. Año 2003. Teatro Español: “Don Juan Tenorio” de Zorrilla bajo la dirección de Gustavo Pérez – Puig en el papel de la Hermana Tornera. Año 2002-2003. Teatro RESAD: “Historia del Ojo” en el papel de Marcelle y bajo la dirección de Alberto Maravilla. Año 2002. SGAE: Protagonista de la lectura dramatizada de “El caracol en el espejo” de Antonio Gala bajo la dirección de Verónica Forqué. 29 de Abril del 2002. Compañía Teatro Arenal: Protagonista femenina de “El día y la bruma” de Manuel Muñoz Hidalgo bajo la dirección de Ramón Ballesteros. Año 2002. Teatro Español: “Blancanieves y los siete pequeñitos” en el personaje de Dama 2ª y Rana 2ª, escrito y dirigido por Mara Recatero. Temporadas 2001, 2002 y 2003. Teatro Español: “Don Juan Tenorio” de Zorrilla bajo la dirección de Gustavo Pérez – Puig. Año 2001. Teatro Español: “Cyrano de Bergerac” de Edmond Rostand bajo la dirección de Mara Recatero. Año 2000. Gira nacional con el espectáculo en verso “El espejo de Lorca” como coprotagonista en la Compañía de Dionisia García García. Años 1998-99.

FICHA TÉCNICA

Este espectáculo está diseñado para ser representado en casi cualquier espacio escénico que no sea al aire libre (en ese caso se requiere que la actuación sea por la noche y en un recinto que reúna las condiciones acústicas necesarias). En cada caso la representación se amoldaría a las condiciones técnicas de cada espacio.

Condición indispensable: piano acústico de cola o media cola.