

Romeo y West

Concierto didáctico para orquesta y narrador

Guía didáctica para Secundaria

Música: Sergei Prokofiev, Leonard Bernstein

Texto: Miguel Angel Pacheco, (basado en la obra de teatro de William Shakespeare)

Guía didáctica: Ana Hernández Sanchiz

Romeo & West

El concierto

El argumento

El texto

Otros Romeos, otras Julieta

Música

Cine

Libros

Pintura: los prerrafaelitas

Ballet “Romeo y Julieta”, op.64

Prólogos

Caballeros y damas... ¡en danza!

¿Tragedia o drama?

Los músicos de Shakespeare: escena y canción

West Side Story: danzas sinfónicas

Conflictos antagónicos

Latinos: los “tiburones”

Mambo

Huapango

Bulería

Anglosajones: los “Jets”

Prólogo

Cool Fuga

ANEXOS

Romeo & West

El concierto

El concierto que escucharemos en el Baluarte gira en torno a una de las obras teatrales más conocidas y revisitadas de la extensa obra del genial escritor William Shakespeare: *Romeo y Julieta*.

Muchos son los artistas que se han acercado a ella desde todos los ámbitos artísticos; músicos, pintores, escultores, coreógrafos, dramaturgos o cineastas se han sentido fascinados por la *Tragedia de Romeo y Julieta*, por un amor prohibido por las convenciones sociales y los compromisos familiares, en una época en la que el honor estaba por encima de la libertad personal.

De entre todos los compositores que han versionado la obra (Bellini, Berlioz, Chaikovsky, Gounod...), tendremos la ocasión de conocer y disfrutar de las obras de dos de ellos: Sergei Prokofiev (*Ballet Romeo y Julieta*) y Leonard Bernstein (*West Side Story*).

El programa del concierto incluye una selección de números del ballet de Prokofiev y las Danzas Sinfónicas de *West Side Story*. Las piezas que se escucharán son:

Ballet "Romeo y Julieta, Op.64", S. Prokofiev:

- Nº 1 "Introducción"
- Nº 5 "La pelea"
- Nº 6 "El combate"
- Nº 7 "El decreto del Duque"
- Nº 13 "Danza de los caballeros"
- Nº 21 "Danza de amor de Romeo y Julieta"
- Nº 33 "Tebaldo lucha con Mercuzio"
- Nº 35 "Romeo decide vengar la muerte de Mercucio"
- Nº 51 "Funeral de Julieta (y muerte de Romeo)"

Danzas sinfónicas de "West Side Story"

- Prologue (Allegro moderato)
- Somewhere (Adagio)
- Scherzo (Vivace e leggiero)
- Mambo (Meno Presto)
- Cha-cha (Andantino con grazia)
- Meeting Scene (Meno mosso)
- Cool Fugue (Alegretto)
- Rumble (Molto allegro)
- Finale (Adagio)

El argumento

La historia es paralela en ambas obras: una pareja de jóvenes (Romeo y Julieta / Tony y María) se enamora en un baile. La enemistad de sus respectivos entornos (familias/pandillas) no frena su pasión secreta. Pero una fatídica pelea en la que pierden la vida el mejor amigo de él y el hermano de ella hace aumentar el odio entre ambos bandos rivales y precipita los acontecimientos. La gran tragedia que ha ido fraguándose va a teñir de muerte también el amor de las dos parejas. El fatal desenlace, paradójicamente, acabará por reconciliar a los entornos rivales, enfrentados hasta entonces...

El texto

La historia de Romeo y Julieta ya era conocida por el público de la época antes de que Shakespeare naciera. Aunque existían varias versiones, la del autor Arthur Brooke fue la fuente de inspiración directa de William Shakespeare, que escribió su tragedia en 1595. En ella, Shakespeare enfoca a la sociedad de su época, con un perfil antiguo y poco tolerante con su presente; poniendo en escena el trágico futuro de los dos jóvenes amantes, que incapaces de soportar las presiones por la enemistad entre sus respectivas familias, fundirán sus destinos en la muerte.

William Shakespeare nace en Stratford-upon-Avon (Inglaterra) en 1564. Actor y dramaturgo, escribió más de cuarenta obras teatrales. Creó su propio teatro, "The Globe". Una réplica del original continúa en activo en Londres. Curiosamente, este genio de la literatura universal falleció el 25 de abril de 1616, el mismo día que otro genio: Miguel de Cervantes.

Esta atracción por la historia de Romeo y Julieta empujó, en 1949, a Jerome Robbins a proponer a Leonard Bernstein la creación de un musical basado en Romeo y Julieta, pero llevado a la realidad social de la época en EE.UU. Arthur Laurents fue el encargado de escribir el libreto para la obra, a caballo entre la ópera y el musical de Broadway. Esta vez Tony y María, los protagonistas, vivirán su amor en Manhattan.

El escritor Miguel Ángel Pacheco ha sido el encargado de unir ambas obras y adaptar el texto que escucharéis en el concierto.

Miguel Ángel Fernández-Pacheco nace en Jaén en 1944. Se forma en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Trabaja desde los años sesenta en el mundo de la literatura infantil y juvenil como autor, ilustrador y diseñador gráfico. Su tarea ha sido reconocida con numerosos premios a lo largo de su carrera : Premio Lazarillo de Ilustración en 1973, Premio Nacional de Ilustración en 1980 y 1983, Premio Apel.les Mestres junto a Ana López Escrivá por su libro "La familia de Mic" en 1992 y Premio Lazarillo de Creación Literaria en 1996 por su novela "Los zapatos de Murano". Actualmente trabaja como diseñador de cubiertas para Anaya Educación y también en el área de diseño de la Facultad de Bellas Artes de Salamanca.

Otros Romeos, otras Julietas

Son muchos los artistas que se han visto atraídos por la pasión furtiva descrita en la más bella historia de amor adolescente. Sus protagonistas se convierten de esta forma en figuras emblemáticas del arte universal.

☞ Podéis comparar la visión dada de estos personajes en las propuestas de los distintos autores.

Música

Vincenzo Bellini
Ópera "**Capuletos y Montescos**" (1.830)

Hector Berlioz
Ballet "**Romeo y Julieta**" (1.839)

Charles Gonoud
Ópera "**Romeo y Julieta**" (1.864)

Piotr Ilich Chaikovsky
Obertura-fantasia "**Romeo y Julieta**" (1.869)

Cine

- 1912. *Indian Romeo and Juliet*.
- 1916 *Romeo and Juliet*, con la actriz vampiresa Theda Bara.
- 1920. *Romeo y Julieta*, de Lubitsch.
- 1924, *Romeo y Julieta* de Mack Sennett, cortometraje.
- 1936. *Romeo y Julieta (Romeo and Juliet, George Cukor)*. Primera adaptación cinematográfica estimable.
- 1943, *Romeo y Julieta*, parodia de Cantinflas
- 1954. *Romeo y Julieta (Romeo and Juliet)*, de Renato Castellani. Coproducción angloitaliana, es la primera versión en color de la obra.
- 1955. *Romeo y Julieta (Romeo i Julietta, Lev Arnshtam y Leonid Lavrovsky)*. Galina Ulanova y Juri Zhdanov protagonizan esta versión soviética del ballet clásico «Romeo y Julieta».
- 1960. *Romeo y Julieta y las tinieblas (Rome, Juli a TMA)*, de Jiri Weiss, Premio en el festival de San Sebastián
- 1961. *West Side Story*, de Jerome Robbins y Robert Wise. Un excelente musical ambientado en el oeste de Nueva York, con el problema argumental de la lucha entre bandas callejeras.
- 1963. *Los Tarantos*, de Rovira Beleta. Traslada 'Romeo y Julieta' al mundo gitano, usando el baile y el canto flamenco como hilo conductor.
- 1966. *Romeo and Juliet*, de Paul Czinner, con Rudolf Nureyev y Margot Fonteyn como Romeo y Julieta en una filmación inglesa del ballet clásico.
- 1968. *Romeo y Julieta (Romeo and Juliet/I giovani amanti di verona)*, producida por el Reino Unido e Italia, Franco Zeffirelli realiza una aceptable versión de Romeo y Julieta, por primera vez con protagonistas verdaderamente adolescentes y situando la acción en los lugares originales.
- 1996. *Romeo + Julieta de William Shakespeare (Romeo and Juliet, Baz Luhrmann)*. Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes.
- 1999. *Shakespeare in Love*. El director John Madden y los guionistas Marc Norman y Tom Stoppard incluyeron como propios de la vida del autor elementos de *Romeo y Julieta*.
- 2000. *Romeo Debe Morir (Romeo Must Die)*, dirigida por Andrzej Bartkowiak, Es una película de artes marciales. Las familias que se enfrentan son la mafia norteamericana y la mafia china.
- 2006. *Romeo & Julieta, sealed with a kiss*. Traducida en castellano como *Fofita, una foquita la mar de salada*. Argumento shakesperiano, pero con focas como protagonistas. Para los más pequeños.

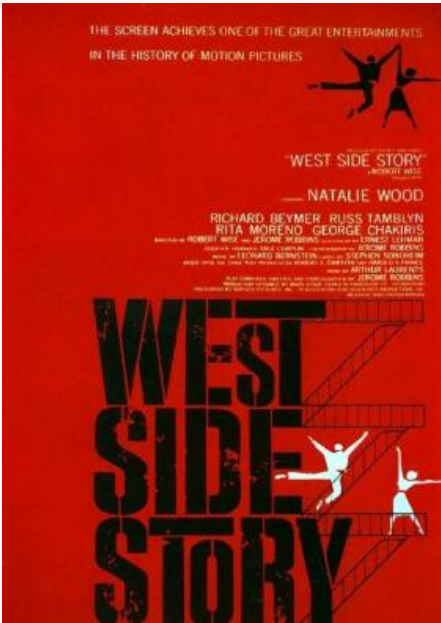
Cartelera: las imprescindibles ¡no dejéis de verlas!

ROMEO + JULIETA de W. Shakespeare (1996)

En Verona Beach se suceden los enfrentamientos entre sus dos familias más poderosas (los Montesco y los Capuleto), para dominar su campo de influencia. Dentro de un contexto urbano y violento, Fulgencio Capuleto organiza una fiesta a la que asiste Romeo Montesco. En la misma los Capuleto intentan que su joven hija Julieta se comprometa con el arrogante Dave Paris. Sin embargo, cuando Romeo y Julieta se contemplan de forma casual, surgirá desde el primer momento la chispa del amor.

Esta versión es bastante fiel a la obra de Shakespeare, respeta el texto, los personajes y las localizaciones... Sólo que traídos a la época actual y a las guerras de pandillas y mafias. Si la veis, conoceréis a la perfección la historia de “Romeo y Julieta” y el lenguaje de Shakespeare.

WEST SIDE STORY (1961)

Los Montesco y los Capuleto no son familias sino bandas callejeras, no viven en Verona sino en Manhattan, y sus rivalidades las dilucidan bailando al ritmo de Leonard Bernstein. Un musical de inmenso éxito que adaptó para Broadway la historia de Romeo y Julieta, con unos espléndidos números de baile, para conseguir la gloria con 10 Oscars.

En el West Side de Nueva York se disputan la hegemonía dos bandas de jóvenes: los sharks, todos ellos procedentes de Puerto Rico, y los jets, de ascendencia anglosajona. Estos últimos están comandados por Riff, una vez que Tony abandonó la pandilla para llevar una vida normal y poder trabajar. Por otra parte, Bernardo, que es el jefe de los puertorriqueños, convive con su hermana, María, recién llegada de la isla. Una noche, en un baile, coinciden los dos grupos y están a punto de provocar una violenta pelea.

- ☞ Por grupos, elegid y visionad alguna de las variadas películas nombradas y escribid su argumento. Comparadlo con el original, sus semejanzas y diferencias.
- ☞ Escribid un guión sobre alguna secuencia y escenificadla en clase.
- ☞ Comparad los conflictos planteados en las películas con las situaciones conflictivas que se viven hoy día en vuestro entorno o a nivel más general: pandillas, mafias, religiones, política, hinchadas deportivas...
- ☞ Cread vuestro propio argumento basado en estos conflictos más cercanos a vosotros. ¿Os atreveríais con un guión para un corto que podáis grabar?
- ☞ Buscad en internet carteles y fotografías de las diferentes películas y cread una “cartelera” con reseñas, imágenes, críticas, etc.

Libros

Os recomiendo fervientemente la lectura de “*Romeo y Julieta*”. En este texto teatral encontraréis humor, peleas, odio, amor... Son muchas las versiones que podéis encontrar en bibliotecas y librerías. Todas las editoriales tienen una o varias traducciones publicadas de esta tragedia, bien individualmente o con otras obras e, incluso, con la obra completa de Shakespeare.

Ediciones recomendadas:

Romeo y Julieta

W. Shakespeare

Colección Austral, nº 317

1ª edición: 1993

14ª edición: 2005

ISBN: 84-670-0124-0

Traducción y edición de Ángel Luis Pujante

Apéndice didáctico de Clara Calvo

Como todas las publicaciones de Austral, es una edición seria y rigurosa. Cuenta con una interesante introducción, con bibliografía y notas preliminares. Pero lo más destacable es el apéndice didáctico de Clara Calvo, que os ayudará a conocer y comprender en profundidad la obra de Shakespeare. Incluye cuadros sinópticos y cronológicos con información del autor y su obra. Concluye con unas orientaciones para la realización de un taller de lectura de “*Romeo y Julieta*”.

Romeo y Julieta

W. Shakespeare

Biblioteca de oro juvenil

Ed. Libsa.

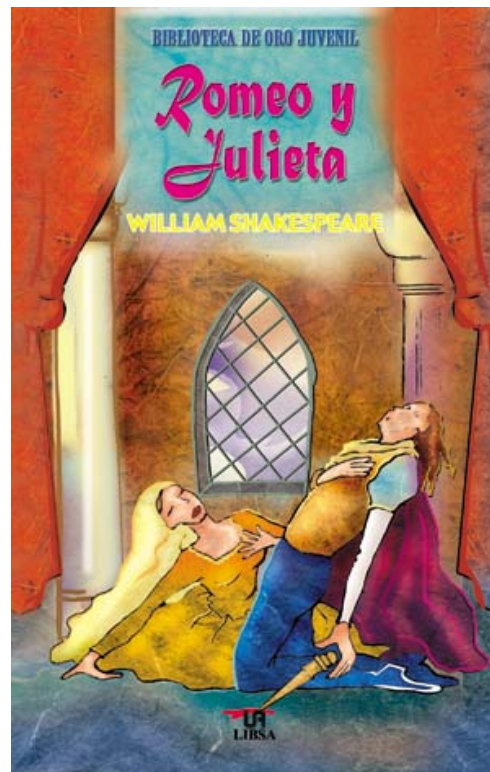
1ª edición: 2001

ISBN: 84-662-0317-6

Adaptación para jóvenes lectores del texto de Shakespeare.

Dentro de esta misma colección se encuentran libros como *Don Quijote de la Mancha*, *El Lazarillo de Tormes*, *Hamlet*, el *Poema de Mío Cid* o los *Diálogos de Platón*, entre otros.

Una buena manera de introducirse en los grandes textos de la literatura hispánica y universal.

- ☞ Lectura individual de la obra.
- ☞ Repartíos escenas y personajes y realizad una lectura dramatizada en clase.
- ☞ Memorizad algún fragmento del texto y recitadlo o escenificadlo.
- ☞ Realizad vuestra propia edición ilustrada: tradicional, comic, fotonovela...

Pintura: los prerrafaelitas

Al igual que el resto de artistas, los pintores no han podido abstraerse al encanto de esta historia de amor prohibido y muchos han sido los que han plasmado en sus lienzos los escarceos, despedidas y besos furtivos de los amantes de Verona. Especialmente, si buscáis información e imágenes de la obra de los *prerrafaelitas* (o *pre-rafaelistas*), corriente artística británica de mediados del S. XIX, encontraréis ejemplos como los siguientes:

“Romeo y Julieta”
Ford Madox Brown

“Romeo y Julieta”,
Sir Frank Dicksee

Ballet “Romeo y Julieta”, op. 64

El Ballet “Romeo y Julieta” Op. 64 fue, a propuesta del Teatro Kirov de Leningrado, uno de los primeros encargos que recibió el compositor ruso Sergei Prokofiev en 1934 a su regreso a la URSS. Tras emigrar quince años antes, retorna a su patria, donde los temas shakesperianos constituían una de las grandes fuentes de inspiración de la cultura soviética durante aquellos años.

El libreto de “Romeo y Julieta” fue elaborado por el compositor conjuntamente con el director de escena Radlov y el coreógrafo Lavroski. **Sergei Prokofiev (1891-1953)** concluyó la partitura en septiembre de 1935. Para la suite que hizo más tarde sobre este ballet, Prokofiev añadió algunos otros números. La puesta en escena fue complicada: la música fue considerada “demasiado complicada” para poder ser bailada. ¡Casualmente, setenta años antes, “El lago de los Cisnes” de Chaikovski había sufrido las mismas críticas! Mientras esperaba el estreno del ballet, Prokofiev no perdió su tiempo y realizó, como se suele hacer para la mayor parte de obras escénicas, unas **suites orquestales de Romeo y Julieta**, así como una **suite para piano** de diez piezas. Una tercera suite sinfónica, será realizada en 1946.

Romeo y Julieta muestra un lenguaje a la vez variado y homogéneo, entre lo lírico, lo patético, lo pintoresco, lo violento. La exaltación del amor, de la comprensión y de la paz que traduce la música de Prokofiev elevará la discutida composición a la categoría de obra universal y al nivel que reclamaba la historia de William Shakespeare. Todos los componentes dramáticos del escritor inglés son tomados en cuenta e ilustrados a lo largo de los 52 números del ballet.

Prólogos

El primer número del Ballet “Romeo y Julieta” de S. Prokofiev es un prólogo o “Introducción”. Tras una primera sección de gran lirismo, los temas van alternándose entre las diferentes familias orquestales.

- ☞ Escuchad el N°1 “Introducción”. Realizad un musicograma con los diferentes temas e intervenciones orquestales.

La obra teatral de Shakespeare comienza con un prólogo en forma de *soneto isabelino*, que consta de tres cuartetos y un pareado. En él el coro de actores cuenta a grandes rasgos el argumento al público y le informa de la duración aproximada de la obra:

Coro	Chorus
En Verona, escena de la acción, dos familias de rango y calidad renuevan viejos odios con pasión y manchan con su sangre la ciudad.	Two households, both alike in dignity, In fair Verona, where we lay our scene, From ancient grudge break to new mutiny, Where civil blood makes civil hands unclean.
De la entraña fatal de estos rivales nacieron dos amantes malhadados, cuyas desgracias y funestos males enterrarán conflictos heredados.	From forth the fatal loins of these two foes A pair of star-cross'd lovers take their life; Whole misadventured piteous overthrows Do with their death bury their parents' strife.
El curso de un amor de muerte herido y una ira paterna tan extrema que hasta el fin de sus hijos no ha cedido será en estas dos horas nuestro tema.	The fearful passage of their death-mark'd love, And the continuance of their parents' rage, Which, but their children's end, nought could remove, Is now the two hours' traffic of our stage;
Si escucháis la obra con paciencia, nuestro afán salvará toda carencia.	The which if you with patient ears attend, What here shall miss, our toil shall strive to mend.

- ☞ Leed el texto individualmente. Para una mejor comprensión podéis hacerlo primero en castellano. No obstante, todos estudiáis inglés y podéis disfrutar de este clásico de la literatura en versión original. Como en el cine.
- ☞ Haced una lectura colectiva en voz alta, a la manera de un coro teatral. Tenéis que escucharos mucho los unos a los otros, conseguir una cadencia y una respiración común, empastar las voces...
- ☞ Escuchad de nuevo el N°1 “Introducción” del Ballet de Prokofiev mientras leéis nuevamente el texto en silencio. Estudiad el posible encaje de música y texto.
- ☞ Por grupos de 5-6, preparad una lectura coral sobre la “Introducción” musical. Es conveniente que dejéis una sección de música sola al principio, que hagáis pausas entre los cuartetos, etc. Es decir, distribuid el texto sobre la música con cierto criterio estético y algo de lógica.

Damas y caballeros... ¡en danza!

Nacho Duato, coreógrafo y director

El 8 de enero de 1998 estrené en Santander, con la Compañía Nacional de Danza, Romeo y Julieta, ballet sobre música de Sergei Prokofiev en versión de dos actos. Mi objetivo fue que la coreografía se ciñera fielmente al drama de Shakespeare, pero, sobre todo, intenté montarla respetando al máximo la partitura de Prokofiev. (...)

Con estas palabras comienza Nacho Duato la presentación de su espectáculo “Romeo y Julieta” con la Compañía Nacional de Danza. El texto completo puedes leerlo en el **ANEXO 1**.

¡ATENCIÓN!: también podréis encontrar el texto citado y un video con un fragmento del ballet, en la página web de la Compañía Nacional de Danza, en el siguiente enlace:

http://cndanza.mcu.es/esp/repertorio/duato/romeo_y_julieta.htm

No dejéis de visitar esta página en la que encontraréis, además, toda la información sobre la compañía, su repertorio, los bailarines y bailarinas, y un montón de magníficas fotografías de danza.

Danza de los caballeros

En el concierto escucharéis dos de las danzas que incluye el ballet de Prokofiev: la *Danza de amor de Romeo y Julieta (Nº 21)* y la *Danza de los caballeros (Nº 13)*. Este último número es uno de los más hermosos y potentes de la obra.

☞ Fijaos en la partitura del tema principal y escuchad con qué maestría Prokofiev consigue una música tan “moderna” a partir de este material tan sencillo y tradicional: arpeggios de acordes perfectos menores en ritmo apuntillado.

En este momento el Conde Paris, prometido de Julieta, y sus caballeros se presentan ante las damas en el baile organizado en casa de los Capuleto. Justo después tendrá lugar el baile de las damas y el de Julieta y Paris.

☞ Cread y montad una coreografía para este número. También podéis recrear, aunque sea sobre el papel, el baile de los caballeros ante las damas diseñando el vestuario, la escenografía, etc.

☞ ¿Tragedia o Drama?

Tragedias, comedias, tragicomedias y dramas históricos. Las obras teatrales de Shakespeare se clasifican en estos cuatro grupos. Muchas veces habréis escuchado esas denominaciones referidas a una obra teatral, incluso a una película o una ópera. Pero ¿cuál es la diferencia entre unas y otras? No cabe duda de que la música que se compone para ilustrar una historia dependerá del género de que se trate.

- ☞ Buscad en un diccionario especializado los términos citados y comentad en cuál os encaja más “Romeo y Julieta”- ¿Tragicomedia? ¿Comedia sin final feliz?...

Los músicos de Shakespeare: escena y canción

En el Acto IV de “Romeo y Julieta” aparecen unos personajes alocados que siempre dan mucho juego en las variadas versiones teatrales y cinematográficas que se han llevado a cabo: los músicos. Esta es la sinopsis del IV Acto:

Julieta se ve obligada a casarse con el Conde Paris, pero ella no quiere ni puede llevar a cabo ese compromiso, pues ya está casada con Romeo. Para evitarlo, toma un bebedizo que la hará dormir, simulando su muerte. El cuerpo paralizado de Julieta es descubierto por su madre y su ama, que la dan por muerta. A partir de aquí, lo que iba a ser la fiesta de celebración del matrimonio entre la joven y el Conde Paris, se convierte en un triste y doloroso velatorio. Todos los personajes van abandonando la escena, excepto los músicos del Conde, el ama y Pedro, un criado de Capuleto. Los músicos esperan que el banquete de bodas se convierta en comida de duelo.

Escena

A partir de ese momento, tiene lugar una divertida escena entre los músicos y Pedro, en la que se enmarca la única canción de la tragedia. El diálogo es una magnífica muestra del tono burlón en que se expresan muchos de los personajes descritos por Shakespeare.

- ☞ En el **ANEXO 2** se incluye el texto de la escena (IV Acto, escena IV. Fragmento), que puede ser objeto de una lectura dramatizada o una puesta en escena en el aula.
- ☞ En el texto aparecen algunas palabras poco usuales. Buscad su significado en el diccionario: *endecha, aflicción, doliente, argénteo*.
- ☞ Shakespeare juega mucho con las palabras, con su forma, sonido y significado. Buscad estos juegos de palabras tan musicales.
- ☞ También los nombres con que Pedro se dirige a los músicos son pequeñas bromas. *Juan del Coro* es el cantor. ¿Qué instrumento podría tocar *Simón Cuerdas*? ¿Y *Hugo Violas*? Inventad sobrenombres para los compañeros de la clase teniendo en cuenta sus aficiones.

Canción

Esta es la partitura de la canción “*When griping grief the heart doth wound*”. Tanto la música como el texto original son de Richard Edwards. La letra de Shakespeare es una variación del poema de Edwards. La melodía se conserva en dos manuscritos, uno para laúd solo (Biblioteca Nacional de Gales) y otro para teclado (Museo Británico).

- ☞ Cantad la melodía “a capella”, en castellano y en inglés. ¿Cambia mucho el fraseo? ¿Qué idioma os resulta más cómodo para encajar el texto en la música?
- ☞ Realizad versiones instrumentales con flauta dulce, guitarra, teclado, láminas...
  - Monódicas
  - Melodía acompañada

Canción - Song

Texto y música
Richard Edwards

Cuan - do do - mi - - na la_a - flic - ción

y_el al - ma su - fre del pe - sar,

la - - mú - si - ca_ar- gén - teo son,

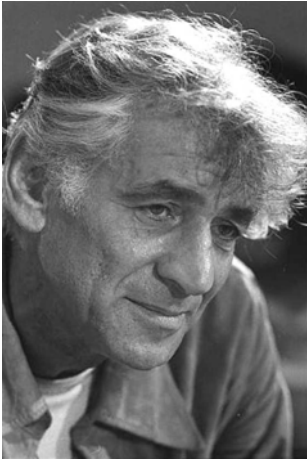
el mal no tar - da_en re - - pa - rar.

When griping grief the heart doth wound,
and doleful dumps the mind opresses,
then music, with her silver sound,
with speedy help doth lend redress.

West Side Story: danzas sinfónicas

En 1957 tuvo lugar en Broadway el estreno del musical *West Side Story*. Debido al éxito de este espectáculo se extrajeron los números de baile y se organizaron en las *Danzas sinfónicas de West Side Story*, en 1960. Podemos considerarla una suite, como las que Prokofiev escribió tras el éxito de su ballet “*Romeo y Julieta*”.

Para este trabajo de realizar la suite basada en la música de baile del espectáculo y orquestrarla Bernstein solicitó la colaboración de Sid Ramin e Irwin Kostal, que más tarde trabajaron también con él en la adaptación para la banda sonora de la conocidísima película que, en 1961, protagonizó Natalie Wood.

El norteamericano Leonard Bernstein (1918–1990) ha sido una de las figuras que más ha influido en la divulgación de la música clásica en la segunda mitad del siglo veinte. Compositor, director, conferenciante y escritor, fue además un gran comunicador que creó y presentó una serie de programas de televisión dirigidos al público juvenil. Sus lecciones al frente de la orquesta fueron el mejor antecedente de nuestros conciertos didácticos.

*Además de la influencia de estos programas en el gusto por la música clásica por parte de la audiencia general, su obra como compositor, especialmente sus partituras para comedias musicales como *West Side Story*, ayudó a forjar una nueva relación entre música clásica y música popular.*

Las *Danzas sinfónicas de West Side Story* comienzan con la célebre cuarta aumentada sobre la que está basada la mayor parte del espectáculo musical, y pasa directamente al *Prólogo* (incluyendo los chasquidos de dedos en la orquesta).

El orden del resto de episodios de la suite está fundado en el “feeling” más que en la trama de la historia. En consecuencia, *Somewhere* se encuentra entre el *Prólogo* y el *Mambo*. La *Meeting Scene*, condensada, se convierte en una introducción evocadora para la *Cool Fuga*. Después de la *Rumba* Bernstein insertó un solo para flauta único en estas *Danzas Sinfónicas*, idea bella y dramática en frente de *I Have a Love*, elegido como final de la suite (y la única música de la suite que no es una danza en el espectáculo). La suite se termina con dos acordes subdivididos, que son los que todo el mundo tiene en mente desde que la orquestación original del espectáculo fue escrita.

En todo caso, las *Danzas Sinfónicas* consiguen ser “serias” y “populares” a la vez. Esta suite hizo llegar la música de Broadway a la sala de concierto, orquestrando en un estilo sinfónico partituras propias del teatro musical.

Conflictos antagónicos

“Romeo y Julieta” y, por supuesto, *West Side Story* se basan en conflictos antagónicos: Capuletos / Montescos; Puertorriqueños (los “tiburones”) / Anglosajones (los “Jets”)... da igual el matiz, lo importante es la rivalidad. De hecho, cuando Bernstein recibió el encargo de componer el musical, la primera propuesta fue un conflicto entre Judíos / Cristianos...

- ☞ ¿Se os ocurren más conflictos antagónicos? Podéis ir más allá de los ya sabidos problemas sociales, religiosos o raciales. Buscad temas más generales y universales: Desarrollo / Sostenibilidad; Individualismo / solidaridad...

Cuando escuchéis la música de Bernstein para *West Side Story* (tanto el musical como las danzas o la banda sonora de la película), descubriréis su increíble riqueza rítmica. El compositor describe con su música los entornos y culturas antagónicas de los protagonistas: latinos y anglosajones.

- ☞ Al escuchar la obra ¿podéis reconocer la música latina y la norteamericana con la que marca aún más la distancia entre ambas pandillas?
- ☞ ¿Se fusionan en algún momento? ¿Pueden las diferentes culturas, razas o religiones fusionarse como sus músicas? ¿Qué opináis de este tipo de mestizaje?
- ☞ Seguro que en vuestra clase hay alumnos de distintas procedencias. ¿Conocéis las costumbres de los demás? Tal vez sea un buen momento para hablar de su folklore, sus tradiciones, gastronomía...
- ☞ Realizad una sesión de audición de músicas de otras culturas. Diferenciad entre los estilos tradicionales o puros y las fusiones interculturales.

Latinos: los “tiburones”

Mambo

Una de las danzas que aparecen en la “Suite” es un mambo, ritmo que se popularizó en los años 50. Como baile es una invención, ya que se creó como moda y carece de origen popular. Aún así, su ritmo vivo, energía y "sabrosura" hacen de él uno de los ritmos que más fascina y gusta a los bailarines...

Se baila en 4 tiempos (tres movimientos y una pausa), marcando un paso hacia adelante con el pie izquierdo y otro atrás con el derecho. Los gestos han de ser cortos y nítidos, los brazos rígidos y las caderas sueltas. Este es un baile "fuerte" que requiere velocidad de pies y mucha energía.

Como ritmo musical se desarrolló en Cuba a partir del fragmento instrumental que solía haber dentro del cha-cha-chá y el danzón, al que los músicos llamaban "mambo". El genial intérprete y compositor Pérez Prado alargó esos pequeños trozos musicales hasta convertirlos en canciones y el éxito de la idea fué fulminante.

- ☞ Escuchad alguna de las numerosas versiones del “Mambo N°5” de Pérez Prado.

Romeo & West

A continuación tenéis una adaptación de la percusión orquestal de Bernstein para que podáis realizarlo en clase con instrumentos de parche y pequeña percusión. Se trata de dos ostinatos rítmicos (A y B) y un puente rítmico que acaba con exclamación general (C). Podéis realizar las repeticiones y secuencias que queráis. Por supuesto, **DEBÉIS** bailar.

☞ Si no tenéis los instrumentos sugeridos, sustituirlos por otros, tocad sobre las mesas, cubos de basura, puertas... ¡Maaaaambo!

Arr. Ana Hernández

A

cencerro

caja china

cencerro

bongos

congas

timbal

C

Voz

iMam- bo!

Huapango

Uno de los números más célebres de West Side Story (musical y película, aunque no aparece en la suite) es “América”, un tema con ritmo de huapango mexicano. ¿Quién no ha tarareado alguna vez esa melodía “*qué bien se vive en América, todo es posible en América...*”? El sueño americano, la panacea soñada por los inmigrantes latinos. También hoy en día otros inmigrantes procedentes del sur sueñan con una vida mejor en nuestro país... ¿Veis como todo tiene relación?

En el huapango, como en todas las danzas, el elemento más importante es el ritmo. De tiempo muy vivo, generalmente el compás del huapango es de 6/8, pudiendo aparecer el de 3/4 o la combinación simultánea de 6/8 y 3/4, llegando incluso a alternar 6/8 y 2/4 con valores irregulares.

El rasgueo de la guitarra es muy rápido, el músico da un golpe con sus puños sobre las cuerdas en tiempos diferentes del compás, pero casi siempre señalando el principio de éste con acento marcado, produciendo el ritmo peculiar del huapango. A esta ejecución los huapangueros la denominan *azote*. El "azote" en la guitarra quinta o huapanguera, que es la que generalmente marca el ritmo del baile, varía según las regiones. El más común es el que se ejecuta en compás de 6/8.

- ☞ En el **ANEXO 3** encontraréis un arreglo del tema “América” para instrumentos melódicos y pequeña percusión, con acompañamiento de guitarra. Además de los instrumentos sugeridos podéis incluir otros que dominéis (violín, clarinete, saxofón...). Si seguís los acordes de guitarra, además, podéis acompañarlo con un teclado. Si no disponéis de instrumentos cromáticos o necesitáis un arreglo más sencillo, podéis encontrarlo en la “Guía para Primaria”
- ☞ Estudiad la estructura rítmica de este huapango y qué compases combina.
- ☞ Aunque en el musical este tema tiene su propia letra, os propongo cantarla una letra original de un huapango de Hidalgo, la región de donde procede este ritmo. Si Leonard Bernstein fue fiel al huapango tradicional, no tendréis problemas para adaptar el texto a la música.

*Una flor que no se seca
y que su aroma convence
es mi querida Huasteca
esa Huasteca Hidalguense.*

*Enchiladas con bocoles
las truchas que buenas son
no hay mejor que mi Huasteca
para darse un buen quemon.*

*Le han cantado a Veracruz
a Jalisco y Tamaulipas
con gusto le canto a Hidalgo
que tiene cosas bonitas.*

Autor: **Nicandro Castillo**

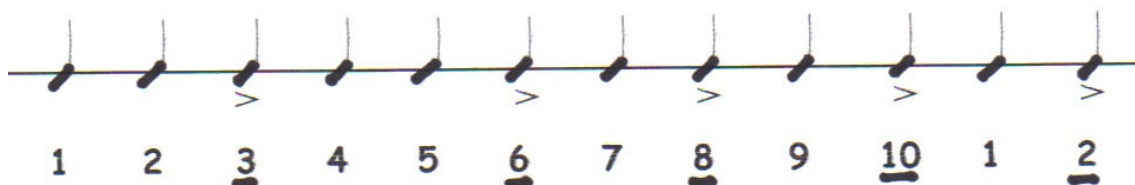
Bulería

Leonard Bernstein, como otros muchos grandes músicos norteamericanos, se sintió fascinado por los diferentes palos flamencos. De hecho, llegó a decir esta frase: *"Lo que más me interesa musicalmente de España es el Flamenco"*. Algunos estudiosos de este género sostienen que "América", el huapango que hemos trabajado, no es más que una canción basada en el ritmo de la *bulería*...

Vamos a conocer este palo flamenco para poder decidir si estamos o no de acuerdo con esta afirmación:

Bulería: (De burlería, burla, o de bullería, bulla, griterío, jaleo). Es un palo bullicioso, festero y alegre. Se distingue por su ritmo rápido y redoblado compás que se presta más que otros cantos al jaleo y las palmas. Con frecuencia interviene como remate de otros cantos, principalmente de la soleá, aunque también suele ser el baile con el que se remata toda juerga flamenca. En este caso, se reúne todo el cuadro en el centro del escenario en un semicírculo y, de uno en uno, los intérpretes van saliendo a bailar una parte de la pieza. Normalmente, se comienza con una llamada y se termina con la salida con la que el bailarín regresa al puesto que ocupaba en el círculo.

Ritmo de bulería:

- ☞ Practicad y aprender las palmas de bulería. Se van marcando palmas regulares y se acentúan las que están marcadas. Es un ostinato, un bucle de la misma fórmula rítmica. Al principio es mejor que lo hagáis diciendo los números en voz alta (así es como se suelen aprender los diferentes ritmos o palos flamencos). Tened en cuenta que el 1, 2 final sería en realidad 11, 12, pero se dice más fácilmente de esta manera.
- ☞ En la definición de la bulería se describe la forma en que se organiza su baile, como una rueda de improvisación. Poneos en círculo, dad palmas de bulería y salir uno a uno al centro e improvisar un baile, dejáos llevar por el ritmo.

Esta relación entre "Romeo y Julieta" (o "West Side Story") y el flamenco ha tenido también su reflejo en el cine.

La película "Los Tarantos" (1962), protagonizada por los bailarines Antonio Gades y Carmen Amaya, traslada al mundo gitano el conflicto de las familias enemigas, Tarantos y Zorongos, con una excelente banda sonora que recorre los diferentes palos de la música y el baile flamenco. Posteriormente se han hecho varias versiones teatrales.

DISCOGRAFÍA

BERNSTEIN, L. *West Side Story*. Dir. L. Bernstein. Deutsche Grammophon, 1985.

BERNSTEIN, L. *Danzas Sinfónicas de West Side Story*. Varias versiones:

* *Bernstein Century*. Dir. L. Bernstein. Sony SMK 63085

* *America for Two*. Duo Genova & Dimitrov. CPO - 7770392

* *Danzas Sinfónicas de W. S. Story*. Dag Achatz, piano. BIS- bis 352.

PROKOFIEV, S. *Romeo & Juliet. Complet Ballet*. Dir. S. Ozawa. Deutsche Grammophon, 1987.

PROKOFIEV, S. *Romeo y Julieta. Libro-disco*. AgrupArte. Vitoria-Gasteiz, 1999

BIBLIOGRAFÍA

BERNSTEIN, L. *El maestro invita a un concierto*. Siruela. 2003

PACHECO, M.A. *Romeo y Julieta. Libro-disco*. Agruparte. Vitoria-Gasteiz, 1999

PALACIOS, F. *La brújula al oído*. AgrupArte. Vitoria-Gasteiz, 2004.

SHAKESPEARE, W. *Romeo y Julieta*. Librería de oro juvenil. Ed. Bilsa. Madrid, 2001

SHAKESPEARE, W. *Romeo y Julieta (Versión Angel-Luis Pujante)*. Col. Austral. Espasa-Calpe. Madrid, 2003.

ANEXO 1

Mi Romeo y Julieta

El 8 de enero de 1998 estrené en Santander, con la *Compañía Nacional de Danza*, Romeo y Julieta, ballet sobre música de Sergei Prokofiev en versión de dos actos. Mi objetivo fue que la coreografía se ciñera fielmente al drama de Shakespeare, pero, sobre todo, intenté montarla respetando al máximo la partitura de Prokofiev.

El concepto general de la obra en cuanto a escenografía, vestuario e iluminación parte de mi idea original, si bien tuve la enorme suerte de contar para su realización con maravillosos colaboradores como son: Lourdes Frías para el diseño de vestuario, Pablo Rueda y Carles Pujol, del equipo de Talleres del *Centre Cultural Sant Cugat*, para el diseño y realización de la escenografía y Nicolás Fischtel para el diseño de luces, sobre un primer trabajo de Miguel Ángel Camacho.

Romeo y Julieta supuso sin duda un reto para mí como coreógrafo, así como para todos los implicados en su realización. Mar Baudesson e Ivano Rossetti encabezan el reparto como Julieta y Romeo. La idea de realizar un ballet sobre el drama de Shakespeare me había perseguido durante muchos años. Pero fue en aquel momento, después de haber estrenado más de cuarenta coreografías y contando con un elenco de bailarines dentro de la Compañía Nacional de Danza en perfecta sintonía con mi línea artística, cuando me decidí a dar ese importante paso en mi carrera.

El tema de Romeo y Julieta ha sido tratado por numerosos coreógrafos, incluso al margen de la música de Prokofiev. En mi caso he querido dar un enfoque más humanista a la historia de los amantes de Verona, acercándola de alguna manera - siempre a través del movimiento- al hombre contemporáneo. Mi trabajo se centra en la expresión del drama de Shakespeare a través de la danza en sí misma, intentando despojar la obra de todo lo superfluo que pudiera relegar a un plano secundario lo que siempre ha sido mi prioridad: la expresión a través del movimiento. Intento producir un lenguaje directo y humano, de modo que la historia conmueva rápidamente, desarrollándose con creciente interés hasta su trágico final.

Este Romeo y Julieta no quiere quedarse en la anécdota particular de aquellos dos amantes, sino que quiere hablar al espectador de algo más universal, que siempre estuvo en el drama de Shakespeare: la historia que nos cuenta cómo la pasión y el amor pueden vencer terribles obstáculos, superando muros de odio e incompreensión que se alzan a menudo entre los seres humanos. Pretende ser pues una coreografía que, aunque inspirada en una historia del pasado, hable al hombre contemporáneo de su propia realidad.

Nacho Duato

ANEXO 2

Romeo y Julieta. IV Acto. Escena IV (fragmento)

Salen todos, menos [los MÚSICOS y] el AMA, que echa romero sobre el cadáver y corre las cortinas.

MÚSICO 1º: Ya podemos irnos con la música a otra parte.
AMA: Marchaos, amigos, marchaos; ya veis que es un caso de dolor.

Sale.

MÚSICO 1º: Sí, es el caso que te hacen cuando duele.

Entra PEDRO

PEDRO: ¡Músicos, músicos! "Paz del alma", "Paz del alma". Si queréis que siga vivo, tocad "Paz del alma"
MÚSICO 1º: ¿Por qué "Paz del alma"?
PEDRO: Ah, músicos, porque en mi alma oigo sonar "Se me parte el alma". Ah, confortadme con una endecha que sea alegre.
MÚSICO 1º: Nada de endechas. No es hora de tocar.
PEDRO: Entonces ¿no?
MÚSICO 1º: No.
PEDRO: Pues os la voy a dar sonada.
MÚSICO 1º: ¿Qué nos vas a dar?
PEDRO: Dinero, no; guerra. Te voy a poner a tono.
MÚSICO 1º: Y yo te pondré de esclavo.
PEDRO: Entonces este puñal de esclavo te va a rapar la cabeza. A mí no me trines, que te solfeo. Toma nota.
MÚSICO 1º: Solfea y darás la nota.
MÚSICO 2º: ¡Anda, demuestra lo listo que eres y envaina ese puñal.
PEDRO: ¡Pues, en guardia! Envainaré mi puñal y os batiré con mi listeza. Responedme como hombres:
"Cuando domina la aflicción
y el alma sufre del pesar,
la música, argénteo son..."
¿Por qué "argénteo"? ¿Por qué "la música, argénteo son"? ¿Qué dices tú, Simón Cuerdas?
MÚSICO 1º: Pues porque, igual que la plata, suena dulce.
PEDRO: ¡Palabras! ¿Tú qué dices, Hugo Violas?
MÚSICO 2º: "Argénteo" porque a los músicos nos pagan en plata.
PEDRO: ¡Más palabras! ¿Y tú qué dices, Juan del Coro?
MÚSICO 3º: Pues no sé qué decir.
PEDRO: ¡Ah, disculpad! Sois el cantor. Yo os lo diré. "La música, argénteo son" porque a los músicos nunca os suena el oro.
"... la música, argénteo son,
el mal no tarda en reparar".

Sale.

MÚSICO 1º: ¡Qué pillo más irritante!
MÚSICO 2º: ¡Que lo zurzan! Venga, vamos a entrar. Aguardamos a los dolientes y esperamos a comer.

Salen.

ANEXO 3

WEST SIDE STORY

L. Bernstein

Arr. Ana Hernández

AMERICA

Tempo de Huapango

$\frac{6}{8}$
 $\frac{3}{4}$

flautas
Carillones

flautas
X.S.

Xil.A., Met.A.

Xil. B., M. B

claves

Romeo & West

A7

Musical score for the first system of 'Romeo & West'. It consists of four staves. The top two staves are treble clefs, and the bottom two are bass clefs. The key signature has two sharps (F# and C#). The first staff has a guitar chord diagram for A7 above it. The music includes various rhythmic patterns and rests.

Musical score for the second system of 'Romeo & West'. It consists of four staves. The top two staves are treble clefs, and the bottom two are bass clefs. The key signature has two sharps (F# and C#). The music includes various rhythmic patterns and rests. The word "triángulo" is written below the bottom staff.

Romeo & West

The first system of the musical score consists of four staves. Above the first staff are six guitar chord diagrams labeled D, G, D, A, F, and C. The first three staves are in treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#). The first staff contains a melodic line with eighth and sixteenth notes. The second staff contains a similar melodic line. The third staff contains a dense texture of chords, often with multiple notes per string. The fourth staff contains a bass line with chords and single notes. Below the fourth staff is a line of rhythmic notation labeled 'claves', consisting of eighth and sixteenth notes.

The second system of the musical score consists of four staves. Above the first staff are two guitar chord diagrams labeled Bb and D. The first three staves are in treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#). The first staff contains a melodic line with eighth and sixteenth notes. The second staff contains a similar melodic line. The third staff contains a dense texture of chords, often with multiple notes per string. The fourth staff contains a bass line with chords and single notes. Below the fourth staff is a line of rhythmic notation labeled 'claves', consisting of eighth and sixteenth notes. The system concludes with a double bar line.

Romeo & West

ANEXO 4

Fugue

607

Fl. 1

Bass Cl. in B $\flat$

Alto Sax. in E $\flat$

Tpt. in B $\flat$ 1

Brush on Cym.

Vibr.

Piano

Harp

Vcl. (div.)

Cbs.

Solo
Tight cup mute
fp *cresc.* *molto*

607

612

Tpts. in B $\flat$ 1

2

3

Bongos

Brush on Cym.

Vibr.

Piano

Harp

Cbs.

sfz *open* *fp* *molto* *sfz*

sfz *sfz*

fp *fp* *fp*

fp *fp* *fp*

612

(pizz.) *fp*