

Romeo y West

Concierto didáctico para orquesta y narrador

Guía didáctica para Primaria

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 Juliets

Música

Cine

Libros

Disco-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: opuestos, antónimos

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 que provoca la muerte del mejor amigo de él y del 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 la pareja. 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.

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)

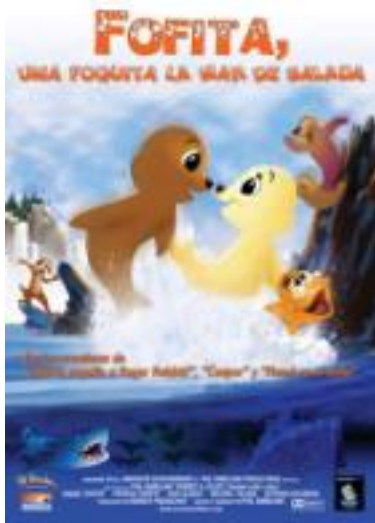
Cine

A lo largo de la historia del cine se han realizado casi una veintena de películas basadas en el amor de Romeo y Julieta. De entre todas ellas (podéis consultar el listado completo en la "*Guía didáctica para secundaria*") hemos seleccionado tres. Podéis verlas antes del concierto, para conocer a fondo la historia, o bien después, para evocar las músicas que escuchasteis ese día. La primera de ellas "*Fofita, una foquita la mar de salada*" es adecuada para el primer ciclo de primaria. Es posible que algunos alumnos la conozcan, porque se estrenó el pasado verano.

- ☞ El título original es "*Romeo & Julieta, sealed with a kiss*", o sea, "Romeo y Julieta, sellado con un beso", un juego de palabras con el mar, el beso y el sello de amor. ¿Qué título os parece mejor en relación con la historia que se cuenta?

Las otras dos películas son "*Romeo+Julieta*", con Leonardo DiCaprio y "*West Side Story*", la película realizada a partir del musical de Bernstein. Cualquiera de ellas podéis verla tanto con alumnos de segundo y tercer ciclo de Primaria.

- ☞ Poned en común el argumento de la película. Comparadlos, describid sus semejanzas y diferencias.
- ☞ Elegid alguna secuencia, escribid un breve guión y escenificadla en clase.
- ☞ ¿Hay en vuestro entorno cercano algún tipo de conflicto parecido, entre pandillas, personas de diferentes razas o religión...?
- ☞ Buscad en internet carteles y fotografías de las diferentes películas, o bien dibujadlos vosotros, y cread una "cartelera" con reseñas, imágenes, críticas, etc. En la página siguiente tenéis una pequeña muestra de algunas de estas imágenes.

Para los más pequeños
"FOFITA, UNA FOQUITA LA MAR DE SALADA" (2006)

El padre de Fofita entrega la mano de su hija al monstruo-elfante Príncipe de los Mares, pero el corazón de Fofita late con fuerza por el de Leo. Para que Leo y Fofita vuelvan a estar juntos, ella tendrá que fingir su muerte, para escapar del destino que la condena a unos brazos no deseados. Pero el plan no termina de salir como estaba previsto y todo parece perdido.... Pero será gracias a los amigos de Leo, Fray y el Pez Besucona, que el final de la historia tendrá un final feliz.

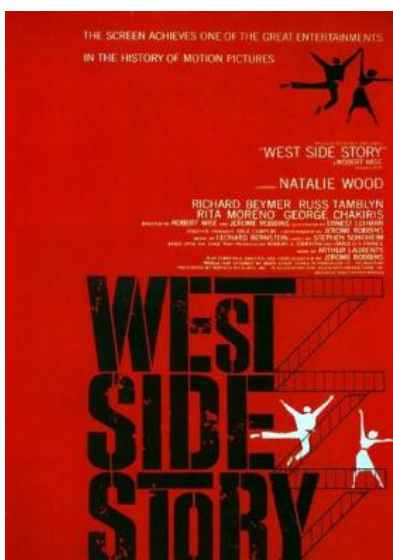
Una película de animación creada lejos del oropel de las grandes productoras. Un filme personalísimo bien animado, bien resuelto, realizado por alguien que ha trabajado en títulos como "Quién engañó a Roger Rabbit" o "Casper". Una película con Capuletos y Montescos. Con Mercutio y más gente. Con brebajes y combates. Romeo, Julieta y el mar.

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.

Libros

Tal vez los mayores, que estáis a punto de pasar a secundaria, podéis atreveros con el texto original de “*Romeo y Julieta*”. Hay algunas versiones adaptadas para vosotros, como la de la *Biblioteca de oro juvenil* de *Libsa*.

Romeo y Julieta

W. Shakespeare

Biblioteca de oro juvenil

Ed. Libsa.

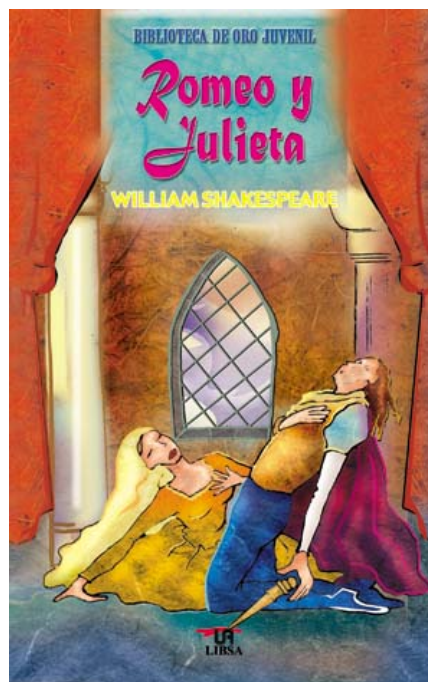
1ª edición: 2001

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...

Para los que todavía no os atreváis con Shakespeare, os sugiero algunos libros que pueden ayudaros a familiarizaros con los personajes del concierto. Son *otras* historias de Romeos y Julieta. Tal vez sean los mismos o tal vez no tengan nada que ver entre ellos. Vosotros juzgaréis después de leerlos.

Los dos libros sugeridos, “*Romeo y Julieta*” de Mario Ramos y “*Julieta, Romeo y los ratones*” de Mariasun Landa, son tan solo un ejemplo de los títulos infantiles que podemos encontrar basados en los dos enamorados de Verona.

Romeo y Julieta

Mario Ramos

Editorial Corimbo, 2005

Primeros lectores

<http://www.corimbo.es/albums/RomeoyJulieta.htm>

Había una vez un enorme elefante, grande como una montaña.
Su nombre era Romeo y era feliz.
Bueno, casi...
Solamente tenía un pequeño problema.
Un problemita de nada, pero que le molestaba mucho.
Era tímido. Muy, muy tímido.
Por nada se ponía rojo, se ruborizaba de la cabeza a los pies.

Julieta, Romeo y los ratones

Mariasun Landa

Asun Balzola (ilu.)

SM, El Barco de Vapor

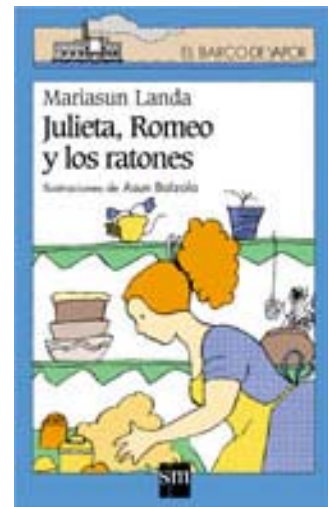
Serie azul (7 a 9 años)

Madrid, 2004

ISBN: 8434878542

Historia humorística que enseña la importancia de la amistad y el amor.

Los ratones viven en un paraíso. Es decir, comen tarta, bailan el rock... Pero, de repente, las cosas dan un drástico giro y tendrán que hacer dieta. ¿Podrán aguantarlo?

- ☞ Lectura individual.
- ☞ Lectura en voz alta para los demás compañeros.
- ☞ Haced una pequeña representación de alguna de las historias.
- ☞ Inventad una historia diferente de Romeo y Julieta en la que los personajes sean diferentes: niños, animales, objetos, etc.
- ☞ Representad gráficamente la historia que hayáis inventado.

Disco-libros

Otra buena opción, muy adecuada para preparar el concierto, es la de los disco-libros. Os recomiendo especialmente el de AgrupArte, cuyo texto y música pertenecen a los mismos autores que los que escucharemos en “Romeo y West”. La segunda sugerencia nos habla de una Julieta niña, que todavía no soñaba con el amor de Romeo, sino con pájaros, flores y hojas...

Romeo y Julieta

Música: Sergei Prokofiev
Cuento: Miguel Ángel Pacheco
Narración: Fernando Palacios
Orquesta: Filarmónica de Gran Canaria. Dir. Adrian Leaper
Ilustraciones: Manuel Alcorlo

AgrupArte Producciones. 1ª Edición, 1999
ISBN: 84-95423-03-0

“Érase que se era, que en Verona vivían dos familias – los Montesco y los Capuleto – que estaban peleadas desde muchas generaciones. Y no sólo ellas, también sus amigos, y hasta sus criados, se abalanzaban los unos contra otros allá donde se encontraran”.

Uno de los títulos de la estupenda colección de libro-discos “La Mota de polvo”, que nos brinda algunas de las obras maestras de la música clásica y contemporánea convertidas en cuentos musicales.

El autor del cuento es Miguel Angel Pacheco, encargado también de la realización del guión del concierto.

Julieta en sueños

Texto: María Rosa Mó
Narración: Mónica Argibay
Ilustraciones: Federico Delicado
Música: Juan Vara
Orquesta: Sinfonica de Galicia. Dir. Alejandro Posadas

Ed. Kalandraka, 2003
ISBN 84-84642-31-3

“Julieta se hace bolita. Juega en la cama. Su camión se enciende de estrellas y empieza a soñar...Sueña con la música del pájaro, el canto de las hojas, nada en el fondo del mar. Julieta entra en un girasol, sueña que es caracol, rasca la noche con sus manos de niña y le hace cosquillas en los pies...”

María Rosa Mó nos presenta en esta obra un recorrido por el mundo fantástico de los sueños de una niña, un viaje onírico en el que la protagonista fluye y se transforma en diferentes elementos y personajes.

Las ilustraciones de Federico Delicado, creadas con la técnica del collage, se inspiran en el wabi-sabi, una técnica japonesa que busca la sencillez a través de la “pobreza” de materiales, trabajando así con materiales perecederos como hojas, paja o el papel.

La música, obra de Juan Vara, transcurre sin interrupción, a modo de poema sinfónico. En su conjunto, la sonoridad es muy envolvente y refleja el cuidado por la luminosidad tímbrica, por medio de la percusión, el piano, la celesta y el arpa.

Pintura: los prerrafaelitas

Si cineastas, músicos y escritores nos han dejado sus particulares visiones de “Romeo y Julieta”, los pintores no podían ser menos. Muchos artistas no han querido dejar pasar la oportunidad de representar en sus cuadros esta historia de amor prohibido y han pintado los escauceos, despedidas y besos furtivos de los amantes de Verona. Aquí podéis ver las obras de dos *prerrafaelitas*, pintores británicos de mediados del S. XIX. Animáos a hacer vuestro propio cuadro romántico:

“Romeo y Julieta”
Ford Madox Brown

“Romeo y Julieta”
Sir Frank Dicksee

Ballet “Romeo y Julieta”, op. 64

Sergei Prokofiev (1891-1953) terminó de escribir la ópera en el mes de julio de 1935. La escena fue complicada: la obra fue considerada “demasiado larga” para poder ser bailada.

Antes, setenta años antes, “El Cisnes” de Chaikovski había recibido las mismas críticas!

Antes del estreno del ballet, Prokofiev perdió su tiempo y realizó, en su lugar, un concierto para piano para la mayor parte de las escenas, unas **suites sinfónicas de Romeo y Julieta**, así como una **suite para piano** de diez movimientos. Una tercera suite sinfónica, 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 música de Prokofiev exalta el amor, la comprensión y la paz, por lo que se la considera una obra universal y del nivel que merece la historia de William Shakespeare. Todos los elementos teatrales que aparecen en la obra del escritor inglés son 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 Nº1 “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

En Verona, escena de la acción,
dos familias de rango y calidad
renuevan viejos odios con pasión
y manchan con su sangre la ciudad.

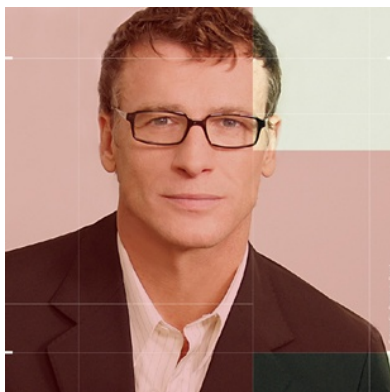
De la entraña fatal de estos rivales
nacieron dos amantes malhadados,
cuyas desgracias y funestos males
enterrarán conflictos heredados.

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.

Si escucháis la obra con paciencia,
nuestro afán salvará toda carencia.

- ☞ Leed el texto individualmente.
- ☞ 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 Nº1 “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.

Caballeros y damas... ¡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.

¡ATENCIÓN!: podéis encontrar 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 1** 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,

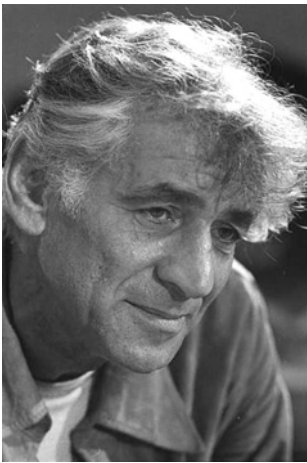
el mal no tar - da_en re - - pa - rar.

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: opuestos, antónimos

“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...

- ☞ Vamos a buscar grupos opuestos en nuestro entorno: chicos / chicas (¿son realmente opuestos, o complementarios?), Madridistas / Barcelonistas...
- ☞ Busquemos ahora conceptos de significado contrario, es decir, antónimos: frío / calor, verdad / mentira...

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 gran 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. 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.

- ☞ Bailad alguna de las numerosas versiones del “Mambo Nº5” 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, o la combinación simultánea de 6/8 y 3/4.

Se acompaña con un rasgueo de guitarra 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 toca en compás de 6/8.

- ☞ En el **ANEXO 2** encontraréis un arreglo del tema “América” para instrumentos melódicos y pequeña percusión. Además de los instrumentos sugeridos podéis incluir otros que dominéis (violín, clarinete, saxofón...). Si os atrevéis con un arreglo más complicado, con guitarra e instrumentos cromáticos, podéis encontrarlo en la “Guía para Secundaria”.
- ☞ 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**

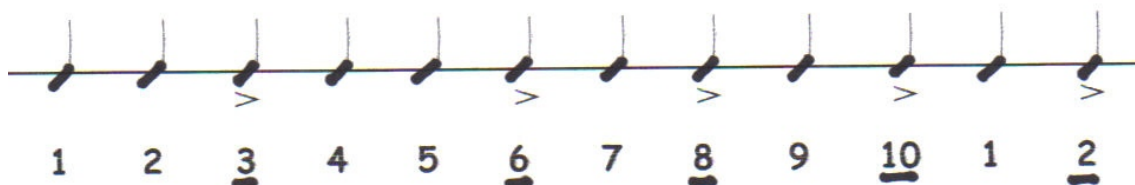
Bulería

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 bailaror 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 bailaores 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.

Anglosajones: los “Jets”

La música que caracteriza y describe a los norteamericanos, los “jets”, parece que no tiene nada que ver con los ritmos latinos que hemos escuchado y trabajado pero, si nos pusiéramos a investigar, encontraríamos que todos estos ritmos tan variados, todos estos contratiempos, sí tienen un origen común: África. Las diferentes evoluciones dependen del proceso de mestizaje con los esclavistas y colonizadores españoles, británicos, etc. Es un interesante tema sobre el que no vamos a profundizar ahora, pero que podéis investigar por vuestra cuenta. De momento, vamos a conocer un par de pasajes en los que Bernstein recrea este referente cultural y musical.

Prólogo

Seguro que conocéis este primer tema del prólogo de *West Side Story*:

Prólogo

Escuchadlo en una grabación. El original no incluye tantos pitos, esto es una recreación para que podáis seguir y sentir el contratiempo durante toda la melodía, que podéis silbar o tararear. Si tenéis algún compañero músico, pedidle que os la toque con mucho *feeling*.

Cool Fuga

Habéis visto y tocado partituras de percusión latina. Ahora es el momento de contemplar una partitura orquestal en la que podéis encontrar un ritmo con mucho *swing* para ser tocado con escobilla sobre el plato o el *chaston*.

En el **ANEXO 3** tenéis una página de la partitura original de las *Danzas sinfónicas de West Side Story* de Leonard Bernstein.

- ☞ Observad la distribución de los pentagramas en la partitura. ¿Dónde se colocan los instrumentos de cuerda? ¿Y los de viento? ¿Qué dos instrumentos necesitan dos pentagramas unidos por una llave? ¿Por qué?
- ☞ Buscad en la partitura la línea de la percusión. ¿Por qué su escritura es diferente al resto?
- ☞ Tocad el ostinato de la percusión el instrumento o instrumentos que consideréis oportuno. Haced una ronda de improvisaciones vocales individuales en estilo jazzístico. Podéis tararear, imitar a una trompeta, recitar rítmicamente, etc.

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

LANDA, M. *Julieta, Romeo y los ratones*. El barco de vapor, SM. Madrid, 2004

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

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

RAMOS, M. *Romeo y Julieta*. Ed. Corimbo, 2005

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

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

ANEXO 1

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 2

WEST SIDE STORY

L. Bernstein

AMERICA

Arr. Ana Hernández

Tempo de Huapango $\frac{6}{8}$ / $\frac{3}{4}$

Musical score for the first system of 'America'. It features five staves: 1ª voz (First Voice), 2ª voz (Second Voice), Xil. A., Met. A. (Xylophone A, Mallet A), Xil. B., M. B. (Xylophone B, Mallet B), and claves. The tempo is marked 'Tempo de Huapango' with a time signature of 6/8 over 3/4. The first voice part begins with a treble clef and a key signature of one flat. The xylophone parts are marked with accents (>). The claves part is written in a simplified notation below the staff.

Musical score for the second system of 'America'. It continues the five staves from the first system: 1ª voz, 2ª voz, Xil. A., Met. A., Xil. B., M. B., and claves. The first voice part continues with a treble clef and a key signature of one flat. The xylophone parts continue with their respective patterns. The claves part continues with its simplified notation.

Romeo & West

The first system of the musical score consists of four staves. The top staff is a treble clef with a melody of eighth and sixteenth notes. The second staff is a treble clef with rests in the first two measures and a melodic line in the last two. The third staff is a treble clef with a continuous eighth-note accompaniment. The bottom staff is a bass clef with a chordal accompaniment of eighth notes. Below the bottom staff is a line of rhythmic notation with stems and flags.

The second system of the musical score consists of four staves. The top staff continues the melody from the first system. The second staff has rests in the first two measures and a melodic line in the last two. The third staff continues the eighth-note accompaniment. The bottom staff continues the chordal accompaniment. Below the bottom staff is a line of rhythmic notation. The word "triángulo" is written above the bottom staff in the final measure, with a rhythmic notation below it.

Romeo & West

The first system of the musical score consists of five staves. The top two staves are treble clefs, the third is a bass clef, and the bottom two are bass clefs. The music is written in a 2/4 time signature. The first staff has a melody of eighth notes. The second staff has rests followed by a melodic line. The third staff has a steady eighth-note accompaniment. The fourth staff has a chordal accompaniment. The fifth staff has a rhythmic accompaniment of eighth notes.

The second system of the musical score consists of five staves. The top two staves are treble clefs, the third is a bass clef, and the bottom two are bass clefs. The music is written in a 2/4 time signature. The first staff has a melody of eighth notes. The second staff has rests followed by a melodic line. The third staff has a steady eighth-note accompaniment. The fourth staff has a chordal accompaniment. The fifth staff has a rhythmic accompaniment of eighth notes. The word "triángulo" is written above the fifth staff in the third measure, indicating the instrument used for the rhythmic accompaniment.

Romeo & West

ANEXO 3

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* *sfz*

fp *fp* *fp*

fp *fp* *fp*

612

(pizz.) *fp*