

Vacaciones en Madrid

Cuento musical para orquesta, coro y narrador

Guía didáctica para Primaria

Música: Selección de zarzuelas de Chapí, Chueca, Bretón, Vives o Barbieri, entre otros.

Texto: Fernando Palacios

Guía didáctica: Ana Hernández Sanchiz

El concierto

Argumento: un paseo por las zonas más castizas de la capital

La guía didáctica

La Zarzuela

“De Madrid al cielo...”

Vacaciones de cine

¡Viajeros al tren!

El collage

Cuaderno de viaje-collage

Blog-collage

Escenas madrileñas

1. “La Verbena de la Paloma”

Al Prado a pasear

Preludio

Seguidillas en la verbena

2. “La Gran Vía”

La Gran Vía madrileña

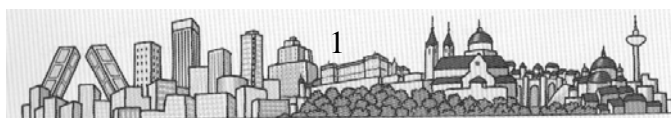
El Caballero de Gracia

Discografía

Enlaces Web

Bibliografía

ANEXOS

VACACIONES EN MADRID

Como ya viene siendo tradicional (este es el tercer año consecutivo), contamos con la colaboración del Orfeón Pamplonés para uno de los Conciertos Escolares. Estará acompañado, como siempre, por la Orquesta Sinfónica de Navarra, que es el nuevo nombre que ha tomado nuestra conocidísima Orquesta Pablo Sarasate. Ambas formaciones nos llevarán de la mano en un recorrido musical a través de las más populares zarzuelas.

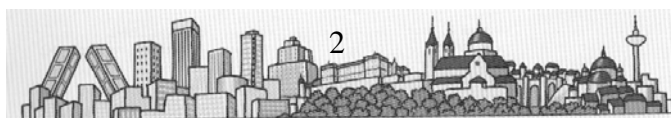
Y como alguna de las obras más emblemáticas de este género se desarrollan en el Madrid castizo, Fernando Palacios, el autor del texto, nos invita con “Vacaciones en Madrid” a pasear durante una hora por la capital, guiados por los mejores cicerones: autores como Chapí, Chueca, Bretón, Vives, Barbieri, Sorozábal, Giménez o Moreno Torroba.

Argumento: un paseo por las zonas más castizas de la capital

Gracias a un golpe de suerte –y otro de trabajo–, el centro escolar de un pueblo de Navarra consigue una fuerte subvención para realizar un viaje cultural. Por unanimidad eligen la ciudad de Madrid. Allí visitan sus museos (Prado, Reina Sofía, de Carruajes, del Traje, Náutico, Real Madrid), sus barrios antiguos (Austrias, Chamberí, Lavapiés), sus parques (Retiro, Casa de Campo, Botánico), sus teatros y auditorios (Español, María Guerrero, de la Comedia, Auditorio Nacional, Quiosco del Retiro). Y, de paso, hacen unas salidas a lugares cercanos (El Escorial, Segovia, Toledo, Aranjuez, Alcalá, Sierra de Guadarrama). Dos semanas inolvidables que se reviven en este concierto con fragmentos de zarzuelas ambientadas en los lugares que ha visitado el colegio en su viaje.

La guía didáctica

Tras la información introductoria sobre Madrid y la zarzuela, las actividades de esta guía giran en torno a una técnica artística que encaja muy bien con el concierto: el *collage*. “Vacaciones en Madrid” es un *collage* de diferentes zarzuelas, escucharemos un poco de ésta y otro de aquella, fragmentos orquestales, coros y escenas se sucederán componiendo el cuadro final, la historia que Fernando Palacios ha decidido contarnos para presentarnos la ciudad que le ha acogido desde que dejó su Navarra natal: Madrid. Y Madrid es, por excelencia, una ciudad *collage*. Como en este concierto bitácora, el *collage* es la técnica ideal para confeccionar un cuaderno de viaje donde imágenes, sonidos y palabras se unan para recomponer nuestros recuerdos. Después, cómo no, encontraréis en la guía varias escenas, con partituras y texto, acompañadas de algunas orientaciones sobre su utilización en el aula.

La Zarzuela

Este género dramático-musical español se caracteriza por una mezcla de canto y diálogo hablado y por la introducción de elementos de la tradición popular española.

El término zarzuela nació en el siglo XVII con las obras musicales cortesanas concebidas para interpretarse en la residencia de caza real, el *Palacio de la Zarzuela*, en las afueras de Madrid. Las primeras obras denominadas zarzuelas datan de 1657 (*El golfo de las sirenas* y *El laurel de Apolo*), ambas del madrileño Calderón de la Barca.

Durante la primera mitad del XVIII la zarzuela se aproximó cada vez más a los estilos musicales de la *ópera seria* contemporánea, que rápidamente sustituyó a la zarzuela como el entretenimiento preferido de la corte. A partir de esa época las zarzuelas se encargaban fundamentalmente para los teatros públicos y las exigencias del público que acudía a los teatros pasaron a ser más importantes que el gusto real. Así, hacia 1760 los compositores españoles recuperaron el apoyo del público cultivando tímidamente un estilo nacional popular y volviendo a las convenciones teatrales españolas.

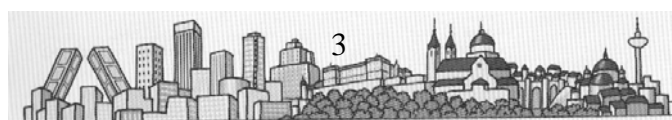
La zarzuela desapareció durante 50 años eclipsada por el éxito de la *tonadilla escénica*. Además, durante la época de Rossini, la zarzuela se vio desplazada de los teatros de Madrid por la ópera italiana.

El resurgimiento se dio a lo largo del XIX, impulsado por un núcleo de jóvenes compositores españoles, capitaneados por Francisco Asenjo Barbieri (1823-94), que fundaron el moderno género de la zarzuela. Barbieri, además, contribuyó a la fundación del **Teatro de la Zarzuela de Madrid** en 1856. Ensalzaba la zarzuela como “el género lírico-dramático nacional”.

La zarzuela, no obstante, estuvo inextricablemente ligada en el siglo XIX a Madrid, que le aportó sus temas y personajes típicos y cuya clase media trabajadora constituía su público principal.

La zarzuela era un entretenimiento efímero y la continua demanda de obras nuevas hizo prosperar la composición de zarzuelas en un acto, conocidas como **género chico**. Federico Chueca (1846-1908) fue un destacado exponente de este género y su *La Gran Vía* (1886) sigue siendo una de las obras más frecuentemente interpretadas de la época. El punto más alto del género chico se alcanzó, sin embargo, con Tomás Bretón (1850-1923) y su *La verbena de la Paloma* (1894), que ha disfrutado de una incesante popularidad.

En las primeras décadas del XX, la zarzuela continuó como teatro popular y atrajo a numerosos compositores de talento, fundamentalmente Amadeo Vives (1871-1932), cuya *Doña Francisquita* (1923) constituye el arquetipo de zarzuela sentimental. *Luisa Fernanda* (1932) de Federico Moreno Torroba (1891-1982) se encuentra entre las obras más respetadas y veneradas de todo el género. Aunque las representaciones de las obras ya consolidadas siguieron atrayendo a una gran audiencia, la producción de nuevas obras se ha visto virtualmente interrumpida.

"De Madrid al cielo... y desde el cielo un agujerito para verlo"

Inevitablemente, Madrid sigue el mismo proceso que el resto de las grandes ciudades del ámbito internacional, convertirse en las puertas de un mundo sin fronteras. Los modernos medios de transporte y telecomunicaciones lo posibilitan y la realidad lo confirma. Madrid es una ciudad abierta, hacia dentro y hacia fuera, sus calles acogen hoy a quienes llegan en busca de nuevas oportunidades. Algunos barrios, como los de Lavapiés y Tetuán, han sido repoblados por inmigrantes de todas las nacionalidades y razas. A principios del siglo XXI más del 10% de la población madrileña no procede de España. En otro tiempo, algunos vecinos de la villa tuvieron que marchar a conquistarse un mundo, obligados por el exilio o por afán de superación, con las armas o con su trabajo. Prueba de ello son las treinta y tantas poblaciones de nombre Madrid que hay repartidos por todo el mundo: en Colombia, en Cuba, en República Dominicana, en Méjico, en Filipinas, en Guinea Ecuatorial, en Alabama, en Nebraska, en Ohio, en Meryland, en Nueva York y, sorprendentemente, también en Suecia y en Uzbekistán. Aquellos madrileños guardaron con nostalgia el recuerdo de su origen en el nombre de su nueva localidad: Madrid.

En cierta forma, esta diversidad cultural se ha dado también a lo largo de su historia. De hecho, los nombres que se han dado a esta ciudad han ido cambiando en función de sus pobladores:

En el centro de la antigua comarca llamada por los romanos Carpetania (porque era muy llana y podían circular los carros que ellos llamaban carpentos) fue surgiendo una pequeña aldea a la que los musulmanes pusieron el nombre de Mayrit. Esta palabra significa madre de las aguas. La llamaron así por la abundancia de fuentes y arroyos. La palabra fue cambiando de uso. Los cristianos transformaron Mayrit en Magerit y unos siglos después Magerit se convirtió en Madrid.

Las zarzuelas de madrid

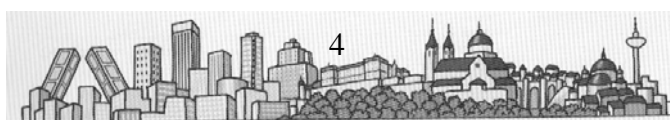
Como ya hemos visto, muchas de las zarzuelas más populares transcurren en Madrid y tienen como protagonistas a sus castizos habitantes. Pero las musicales no son las únicas "zarzuelas" que podemos encontrar en la capital:

- Teatro de la Zarzuela
- Palacio de la Zarzuela
- Hipódromo de la Zarzuela
- Hospital de la Zarzuela

Aunque no sea típica de Madrid, en muchos restaurantes de la ciudad podrás degustar una deliciosa *Zarzuela de pescado y mariscos*.

Madrid en la red

En la bibliografía se referencian algunas páginas en las que podéis buscar información sobre Madrid: *Visitas, Tradiciones, Fiestas, Gastronomía, La Movida madrileña, Madrid en el arte y en el cine, etc.*

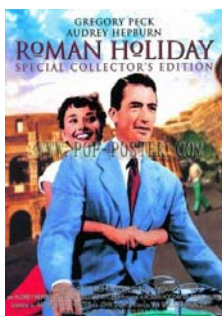

Vacaciones de cine

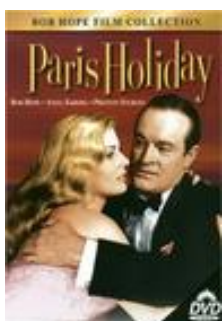
Las grandes ciudades despiertan nuestro interés por visitarlas, recorrer sus calles y conocer un poco mejor sus gentes y sus costumbres. Algunos cineastas también han sabido recrear esta curiosidad por las grandes capitales en sus películas. A continuación se citan las más conocidas que, tal vez, puedan servirnos de inspiración a la hora de preparar este concierto:

Un Día en Nueva York (On the Town, 1949), de Stanley Donen y Gene Kelly. Con Gene Kelly y Frank Sinatra. Comedia musical.
Tres marineros disfrutan de un alegre, romántico y musical día de permiso en este clásico del género.

Vacaciones en Roma (Roman Holiday, 1953), de William Wyler. Con Gregory Peck, Audrey Hepburn. Comedia.
Una joven princesa huye durante veinticuatro horas de todo tipo de protocolo, manteniendo un romance con un periodista norteamericano destinado en Roma.

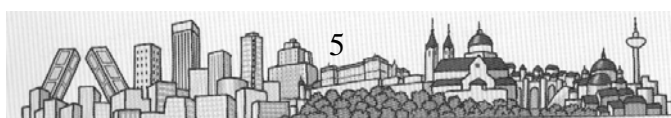

Vacaciones en París (Paris Holiday, 1958), de Gerd Oswald. Con Bob Hope. Comedia.
Una parodia del cine de espías.

Especialmente recomendable es esta película española que nos ofrece unos recorridos más que curiosos por el Madrid castizo de finales de los cincuenta:

Los tramposos (1959), de Pedro Lazaga. Con Tony Leblanc, Concha Velasco, Antonio Ozores, Laura Valenzuela.
Paco y Virgilio gozan de gran popularidad en las comisarías de policía. Viven de su ingenio como timadores y carteristas. Sin embargo, una crisis de conciencia originada por sus guapas novias, Julia y Katy, va a contagiar a ambos pícaros, que acaban dirigiendo “VIRPA”, una empresa que ofrece los más fabulosos recorridos turísticos de Madrid.

¡Viajeros al tren!

Vamos a realizar un viaje imaginario. Nos vamos a Madrid y después de calibrar los pros y los contras de los diferentes medios de transporte, hemos decidido viajar en tren.

Preparativos: dramatización

Por grupos, se preparan dramatizaciones sobre situaciones previas al viaje. Si no tenemos mucha costumbre, podemos hacer la actividad más dinámica si a partir de una propuesta concreta (del profesor o los alumnos) el profesor va comunicando la aparición imprevistos o complicaciones que habrá que resolver:

- *Compra de los billetes en una agencia de viajes:* hemos olvidado la cartera con el dinero / la tarjeta no funciona / después de esperar una larga cola cierran la agencia ... etc.
- *Despertar:* el despertador no deja de sonar / preparamos el desayuno / aseo personal... etc.
- *Las maletas:* no encontramos algo importante que queremos llevar / no nos cabe toda la ropa y no podemos cerrar la maleta / el ascensor no funciona y tenemos que cargar con ellas por las escaleras... etc.
- *Hacia la estación:* los autobuses y los taxis pasan de largo / se pone a llover / nos perdemos e intentamos preguntar a alguien: es extranjero y no nos entendemos / se acerca la hora y no llegamos... etc.

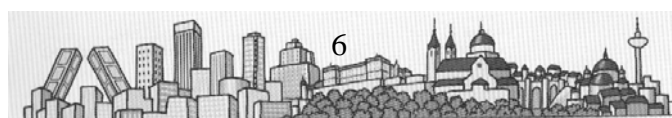
Un viaje sonoro

En el aula podemos recrear todos los sonidos propios de un viaje, explorando los recursos sonoros de nuestra voz y nuestro cuerpo, así como de los instrumentos musicales y objetos sonoros del entorno. Proponemos una sucesión de secuencias breves (15'') en las que se describan las diferentes fases, por ejemplo:

- Despedidas y conversaciones en la estación
- Llamada al tren (silbato, megafonía...)
- Puesta en marcha del tren (acelerando)
- Vagones (conversación, música, pasar páginas de libros y revistas, ronquidos...)
- Pasa el carrito con comidas y bebidas
- Túnel
- Aviso de próxima estación (megafonía, deceleración)
- Llegada (descargar maletas, puertas, despedidas)

Ricardo Sánchez
Estación de Pamplona.
Óleo sobre lienzo (65x46 cm)

EL COLLAGE

Un *collage* es un cuadro compuesto de diferentes trozos de materiales pegados sobre una superficie.

El “collage” tiene su origen en China, hace unos dos mil años. Los papeles entonces eran pegados con pegamento de procedencia vegetal o animal. Los mas antiguos que se conservan, en los que papeles rasgados de diferentes colores decoran manuscritos, son del siglo XII y de origen Japonés. Un siglo mas tarde, en Persia, se utilizó esta técnica para decorar las cubiertas de los libros.

En el siglo XVII esta actividad se convierte en un pasatiempo muy de moda. Los artesanos fabricaban pequeños cuadros representando siluetas de músicos, escritores etc. y decoraban postales para ocasiones especiales.

A principios del siglo XX (1912) el desarrollo del collage se debe a los cubistas Braque y Picasso. Luego los futuristas italianos adoptan este descubrimiento seguidos por los dadaístas y los surrealistas. Poco a poco el arte del collage se generaliza y tiene su propia evolución, gracias a su inagotable riqueza.

Arte del Collage Dadá

El movimiento Dadá, creado en 1916 por escritores y artistas, fue un grito de rebeldía contra la guerra que tuvo lugar por aquel entonces. Su lema era “Tabla rasa”, lo cual quiere decir: borrar todo y recomenzar. Esta corriente destructiva, provocadora, abrió las puertas para que un viento de libertad soplara en la creación artística. Privilegia al collage, el uso de materiales reciclados y el azar en los procesos creativos. Sus obras se burlan de la belleza. Este movimiento de rebeldía tuvo un gran éxito y provocó una renovación general en la creación artística. Francis Picabia, uno de los principales dadaístas, decía:

*“Si quieres tener ideas propias,
Cámbialas como te cambias de camisa”.*

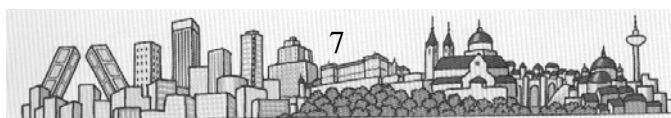
☞ Anexo 1: ¿SOMBRERO DE PAJA?

Hacer una obra de arte con un trozo de hilo, una vieja tarjeta de invitación y algunas palabras que no significan nada parece una broma. Para los dadaístas, el humor sacude nuestra lógica y roza la impertinencia.

Observad en el **Anexo 1** la obra “¿Sombrero de paja?” de Francis Picabia. El artista escribe en su collage:

*¿SOMBRERO DE PAJA?
jm..... para el que lo mira!*

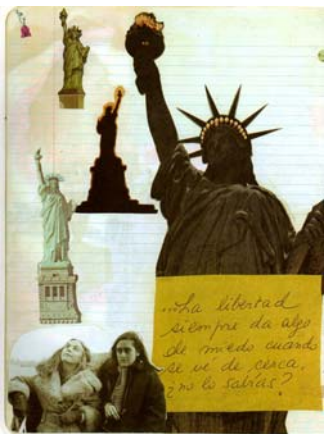
- Según tú, ¿qué palabra insinúa la letra m...?
- ¿Qué crees que quiere expresar el autor con esta obra?
- Buscad en internet o enciclopedias otros collages dadaístas.

Cuadernos de viaje-Collage

Recordar, recordar... Los pintores no esperaron a que se inventaran las cámaras de fotos para registrar sus recuerdos de viaje. A principios del siglo XIX, cuando se desarrollaron los transportes, los artistas salieron como auténticos reporteros a descubrir el mundo en diligencias y barcos. Se acabaron los paisajes imaginarios, pintados en el taller, ¡viva la imagen directa! Registraron sus impresiones de viaje en acuarelas, gouache y dibujos, técnicas fácilmente transportables. ¡Algunos de esos cuadernos de viaje resultan verdaderas guías turísticas!

Más adelante, otros artistas se han animado con la técnica del *collage*. No sólo los pintores, algunos escritores también han combinado en sus diarios de viaje su palabra escrita con fotografías, recortes de prensa o entradas de los lugares visitados. Cualquier material es válido para componer una imagen que refleje las impresiones de un viaje inolvidable.

Visión de Nueva York, Carmen Martín Gaité

“Visión de N.Y.”, diario inédito de la escritora Carmen Martín Gaité, fue elaborado en forma de collage durante su estancia en esta ciudad entre septiembre de 1980 y comienzos de 1981. Este diario es un recorrido de la autora (a través de imágenes y pequeños comentarios) en su día a día neoyorkino y en sus contactos con la sociedad norteamericana de la época. Una obra original, y una original narración, con una visión íntima y sensible de una escritora cuya faceta de contar a través de collages era desconocida hasta ahora por sus lectores.

👉 Anexo 2: Carmen Martín Gaité (1925-2000)

En el anexo 2 encontraréis dos collages de esta escritora. El primero es un regalo que hizo a otro amigo suyo, también escritor, llamado Andrés Trapiello. El segundo forma parte de su “Visión de Nueva York”, el cuaderno de viaje que realizó en la temporada en que dejó su casa de Madrid para residir en la ciudad de los rascacielos.

- Realiza un **autorretrato** utilizando elementos plásticos que te definan.
- Elige un viaje realizado o uno imaginario y plásmalo en una **bitácora-collage**.
- Buscad información, imágenes, etc. sobre **Madrid** y realizad un gran collage para vuestro aula. Recordad que no quedará completo hasta que volváis del concierto y podáis añadir las nuevas experiencias y descubrimientos.

Blog-Collage

Como sabéis, internet es el modo más rápido y sencillo de comunicación. Es como un gran viaje, pero sin salir de tu casa. A través de chats y mensajes podemos hablar con personas que están en el otro extremo del mundo. Podemos ver imágenes de lugares exóticos, preparar las visitas que queremos realizar al viajar a una ciudad desconocida...

Pero también tenemos una herramienta muy sencilla para compartir nuestros gustos y aficiones, contar las cosas que nos pasan y, por supuesto, conocer las cosas que les pasan a otras personas: es el *blog*.

Un *blog*, *weblog* o *bitácora* es una página web, casi siempre de un sólo autor, que contiene artículos ordenados por su fecha de publicación, y que se actualiza frecuentemente. Seguro que conocéis más de uno o, incluso, habéis creado el vuestro.

Un blog puede utilizarse como diario personal, para opinar o aprender sobre temas concretos (tecnología, deportes, cultura, arte...) y para todo lo que se te ocurra.

Navegando por la red he encontrado www.martadeesparta.com.

Marta es una joven madrileña a la que le encanta el arte y, sobre todo, jugar con él, incluirlo en su vida. Así que va ilustrando su diario con *collages* realizados a partir de cuadros de grandes artistas como *Magritte*, *Botero*, *Goya*, *Millet*, *Botticelli*... o *Da Vinci*.

¡Fijaos qué Gioconda tan madrileña!

Marta la ha vestido de chulapa y la ha acompañado de un grupo de castizos, ataviados como para ir a la Verbena de la Paloma...

Os recomiendo leer sus comentarios y visitar su pinacoteca:

<http://www.martadeesparta.com/pinacoteca/>

- ¿Se os ocurre cómo podría ser vuestro blog personalizado?
- ¿Y el de vuestra clase?

ESCENAS MADRILEÑAS

1. “La verbena de La Paloma”

El salmantino Tomás Bretón escribió su obra maestra con el sainete “La verbena de la Paloma”, estrenado en el Teatro Apolo el 17 de febrero de 1884.

Argumento

“La verbena de la Paloma” tiene su acción en Madrid, en la noche del 14 de agosto durante la celebración de dicha verbena. El argumento se funda en el pequeño drama de amor y celos entre el honrado cajista, Julián, y la chulapa Susana. Ésta y su hermana Casta, que viven con la tía Antonia, vieja aprovechada y un poco celestina, coquetean con el boticario Don Hilarión, viejo verde que se hace ilusiones, sin darse cuenta de que las dos jóvenes sólo quieren divertirse. Pero este juego da resultado y causa los celos de Julián, siempre atendido por la maternal “Seña” Rita. Después de algunas peripecias en la verbena, el viejo queda burlado y triunfa el amor de Julián y Susana. El Madrid castizo de la época está retratado en escenas maestras, en las que aparecen tipos inolvidables, el tabernero, los guardias, el sereno, chulapas y chulapos que ponen contrapunto a la acción principal.

Aunque con el paso del tiempo la costumbre va decayendo, la víspera del día 15 de agosto, festividad de la Virgen de la Paloma, los madrileños visten los trajes típicos de chulapos y las madrileñas el mantón de Manila. Las calles se adornan con farolillos de colores y en las verbenas se baila el chotis. Se celebra la tradicional *Verbena de la Paloma* en los barrios de La Latina, Lavapiés y Vistillas.

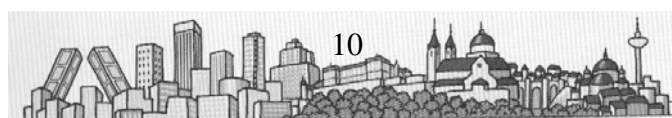
La zarzuela tiene reservado un lugar muy especial en esta fiesta:

A la elección de la Casta, la Susana, Don Hilarión, el Julián (personajes populares de la zarzuela “La Verbena de la Paloma”) y la Maja de Lavapiés se pueden presentar hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 16 y los 40 años (al personaje de Don Hilarión pueden optar caballeros de mayor edad).

Al Prado a pasear

En el siglo XIX el Paseo del Prado era el lugar preferido para pasear cada tarde. Los muchachos y muchachas se dejaban ver en él con sus mejores galas. La Verbena de la Paloma era un día estupendo para conocer alguien especial con quien pasear por el Prado.

- ☞ En el **Anexo 3** encontraréis algunos textos de escritores de la época en la que relatan la importancia del paseo en el Madrid de la época, por encima de otras necesidades más básicas, incluso.

Preludio

Las zarzuelas y las óperas, así como otras obras dramáticas o vocales, suelen comenzar con una composición orquestal que sirve como introducción. Como es la pieza previa a la representación o el concierto se denomina *preludio* u *obertura*, según el caso. En él se presentan algunos de los temas musicales que aparecerán más tarde en las voces de los personajes o interpretados por los instrumentos orquestales.

En “Vacaciones en Madrid” escucharemos varios preludios, pertenecientes a diferentes zarzuelas. Entre ellos, cómo no, el de “La Verbena de la Paloma”.

☞ En el **Anexo 4** encontraréis dos partituras, la primera corresponde al comienzo de la conocidísima Habanera “*¿Dónde vas con mantón de manila?*” que interpretan Julián y Susana. La segunda es la primera página del preludio de la misma zarzuela, en un arreglo para cuerdas.

- Observad las dos partituras. Comentad con el profesor las dudas que os surjan sobre la escritura, signos, etc.
- Cantad la primera intervención de Julián y la respuesta de Susana en la habanera.
- Buscad en la partitura del preludio esa misma melodía. ¿Qué instrumento o instrumentos presentan allí el tema de la habanera?
- Escuchad la obertura completa ¿Aparece en más ocasiones ese mismo tema? ¿Reconocéis otros temas que se repitan?

Seguidillas en la verbena

☞ En el **Anexo 5** tenéis la partitura de las “*Seguidillas*”. Seguro que las habéis escuchado muchas veces. Los chicos, con sus mejores galas, se acercan a las chulapas para ligar con ellas, aprovechando la fiesta y la verbena. Las chicas se dejan querer, pero les piden que les lleven de paseo (¡cómo no!) al Prado.

- Aprended la canción. Como podéis ver, comienza con un ritmo marcado con palmas y primero cantan los chicos. Después responden las chicas.
- Distribuíos en dos grupos, chicos y chicas. Colocaos en dos filas enfrentadas, por parejas. Las chicas con los brazos en jarras, y la expresión altiva, como buenas chulapas. Los chicos tampoco pueden quedar atrás en chulería...
- Interpretad la escena. Mientras un grupo canta, el otro escucha atentamente pero mirando por encima del hombro, como diciendo “esto no va conmigo”.
- Buscad el significado de las palabras que no entendáis: *endina*, *berlina*, *mantón de la china* (*de manila*).

2. “La Gran Vía”

Compuesta por Federico Chueca y Joaquín Valverde, *La Gran Vía* fue la obra que consolidó el género chico. Se estrenó en el Teatro Felipe de Madrid el 2 de julio de 1886.

Argumento

“*La Gran Vía*” es una obra compuesta de cinco sainetes cortos, durante los cuales el *Paseante en Corte* y el *Caballero de Gracia*, a la espera del nacimiento de una nueva avenida, la Gran Vía, recorren las calles de Madrid.

En el primer cuadro, *Introducción y Polka de las calles*, aparecen las calles y plazas de Madrid personificadas de acuerdo a su nombre, así aparecen las calles de la Sartén, Libertad, Primavera, Paloma, Luna Montera, Turco... Las calles mismas son las protagonistas de esta escena, se mueven y hablan, enfadadas ante el anuncio de la creación de una Gran Vía, amenazando con sublevarse ante la Municipalidad y reclamando mejoras. Un paseante que recorre la ciudad dialoga con ellas. Aparece, entonces, el *Caballero de Gracia*, cursi y ridículo, presumiendo de sus conquistas amorosas en su famoso *Vals*, mientras que el resto de personajes le critican por ser tan presumido.

La Gran Vía madrileña

Una de las arterias más importantes y transitadas de Madrid, la Gran Vía, con un montón de salas de cine y de teatros, que últimamente acogen famosos musicales, es el Broadway madrileño.

- En el **Anexo 6** encontraréis una estupenda foto de la Gran Vía hecha por otro viajero como nosotros. Podéis utilizarla para vuestra *bitácora-collage*.

Como habéis podido comprobar en la fotografía, desde su creación a principios del siglo XX, la Gran Vía está poblada de preciosos edificios realizados por los más prestigiosos arquitectos:

El Caballero de Gracia

El Caballero de Gracia es un tipo relamido y ridículo, que pasea por entre las calles de Madrid presumiendo de sus conquistas y amoríos a ritmo de vals. Las Calles, convertidas en personajes en esta zarzuela, le critican por cursi y presumido.

☞ En el **Anexo 7** se adjuntan dos partituras de la escena del “Caballero de Gracia”, el *Vals del Caballero de Gracia* y el *Coro* que interpretan las Calles acompañando al Caballero. Con ambas piezas podemos realizar una adaptación escénica del conocido número de la zarzuela “La Gran Vía”, en el que alternaremos canto y texto hablado, una de las características básicas del género. En la página siguiente se adjunta una sugerencia del esquema para la secuencia de música y texto. Para el montaje de la escena tendremos que distribuirnos en grupos:

- Caballero de Gracia (solista o pequeño grupo)
- Coro de las Calles
- Orquesta de instrumentos de láminas (puede ir apoyada con flautas u otros instrumentos en función de las posibilidades)

☞ Además de preparar y aprender todos juntos las diferentes partes, independientemente de la que después vaya a interpretar cada uno, puede realizarse un trabajo de caracterización y vestuario: el refinado Caballero, las Calles (caracterizadas según los nombres que se elijan: *calle de la sartén*, *calle del turco...*), etc.

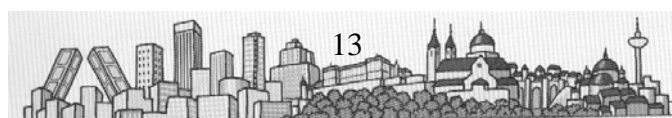
☞ Tened en cuenta que la zarzuela está escrita a finales del siglo XIX y utiliza un rebuscado lenguaje castizo. Analizad expresiones como “*de ese silbante la abuela murió*”. Es una expresión equivalente a la que actualmente se utiliza: “*ese tío no tiene abuela*”. ¿Qué quiere decir?

☞ También aparece alguna expresión en francés ¿por qué creéis que se utiliza este idioma para caracterizar a un personaje como el Caballero de Gracia?

☞ Una vez trabajado y comprendido el texto, puede ser muy interesante desarrollar las escenas habladas de diferentes maneras:

- Adaptarlo al lenguaje actual.
- Realizar improvisaciones en el mismo tono del original, exagerando el lenguaje arcaico y castizo.

☞ Por último, no perdáis la oportunidad de escuchar el número original de la zarzuela “La Gran Vía”, disfrutarlo ahora que lo conocéis tan a fondo y, cómo no, bailar el vals... que nunca está de más.

**“Vals del Caballero de Gracia”
SECUENCIA DE MÚSICA Y TEXTO**

1. Música: Caballero

Vals del Caballero de Gracia

2. Escena hablada: Coro y Caballero

Coro: De este silbante la abuela murió.
Caballero: Yo soy el caballero que con más finura baila en los salones *comm'il faut*.
Coro: ¡Siendo tan cursi querer presumir!
Caballero: Y las niñas se dislocan por quererme hacer tilín. Yo sé cantar la *Norma*, yo canto hasta el *Ruy Blas*, canto el *Ave-María*, que ya no cabe más.

3. Música: Coro y Caballero

Coro del Caballero de Gracia

4. Escena hablada: Coro y Caballero

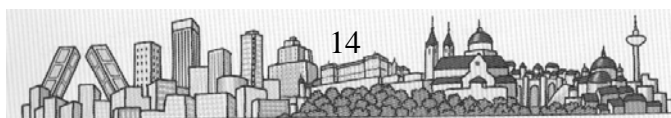
Caballero: Soy un milord, soy un dandy, yo soy la crema de la *comm'il faut*, soy lo más fino de todo Madrid.
Coro: ¡Qué petulancia tan fenomenal! ¡Qué fanfarrón! ¡Qué baladí!
Caballero: Soy un milord, soy un dandy muy queridito de la sociedad, la nata y flor de lo gentil.

5. Música: Caballero y Coro

Vals del Caballero de Gracia*

*El Caballero cantará la letra de la partitura y el Coro la siguiente:

*Caballero de Gracia le llaman
Y efectivamente lo es así,
Pues sabido es que a él le conoce
Por sus amoríos todo Madrid.
Es verdad que ya está muy antiguo,
Pero que en poniéndose su frac
Es un tipo gentil, de carácter jovial,
A quien mima la sociedad.*

DISCOGRAFÍA

Son muchas las ediciones y colecciones de Zarzuela en las que podréis encontrar los títulos y autores referidos en la guía.

ENLACES WEB

www.esmadrid.com

www.descubremadrid.com

www.madridhistoricom.com

www.madridiario.es

www.demadridalcielo.org

www.martadeesparta.com

BIBLIOGRAFÍA

ANTOINE-ANDERSEN, V. *El Arte para comprender el mundo*. Serres. México, 2005.

LÓPEZ CARCELÉN, P. y GÓMEZ ANDREA, M. *La historia de Madrid contada a los niños*. La Librería. Madrid, 2006.

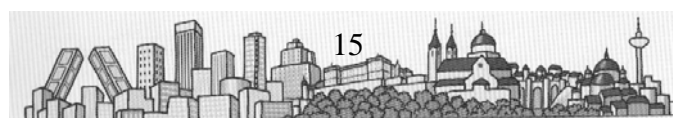
LÓPEZ CARCELÉN, P. *Atlas ilustrado de la historia de Madrid*. La Librería. Madrid, 2004.

MARTÍN GAITE, C. *Visión de Nueva York*. Círculo de lectores-Siruela. Madrid, 2005.

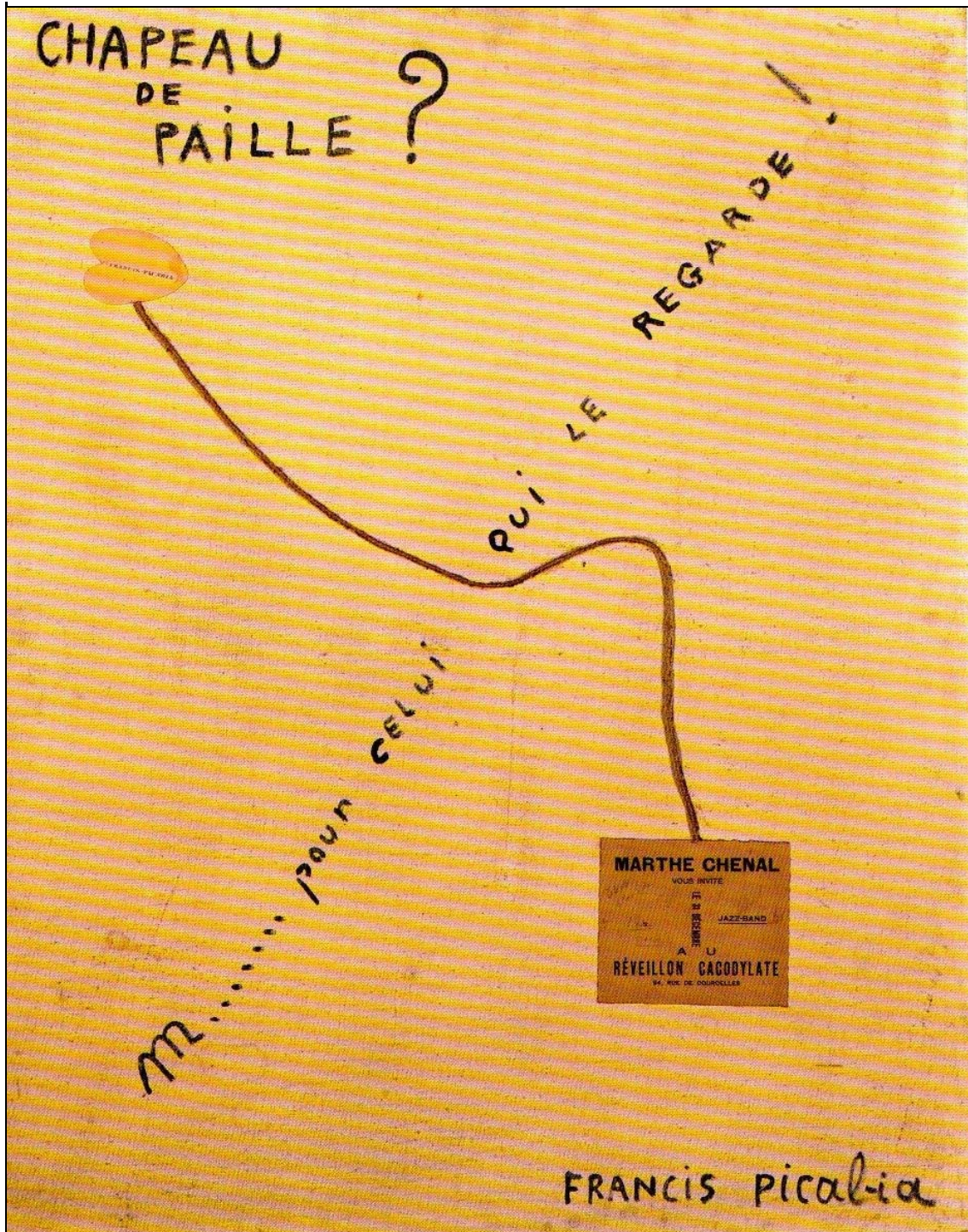
PLANTINGA, L. *La música romántica*. Akal. Madrid, 1992.

RANDEL, D. *Diccionario Harvard de música*. Alianza Editorial. Madrid, 2004.

SÁNCHEZ, R. *Estaciones de Ferrocarril de España. Pinturas y dibujos*. Caja Duero, Ávila, 2005.

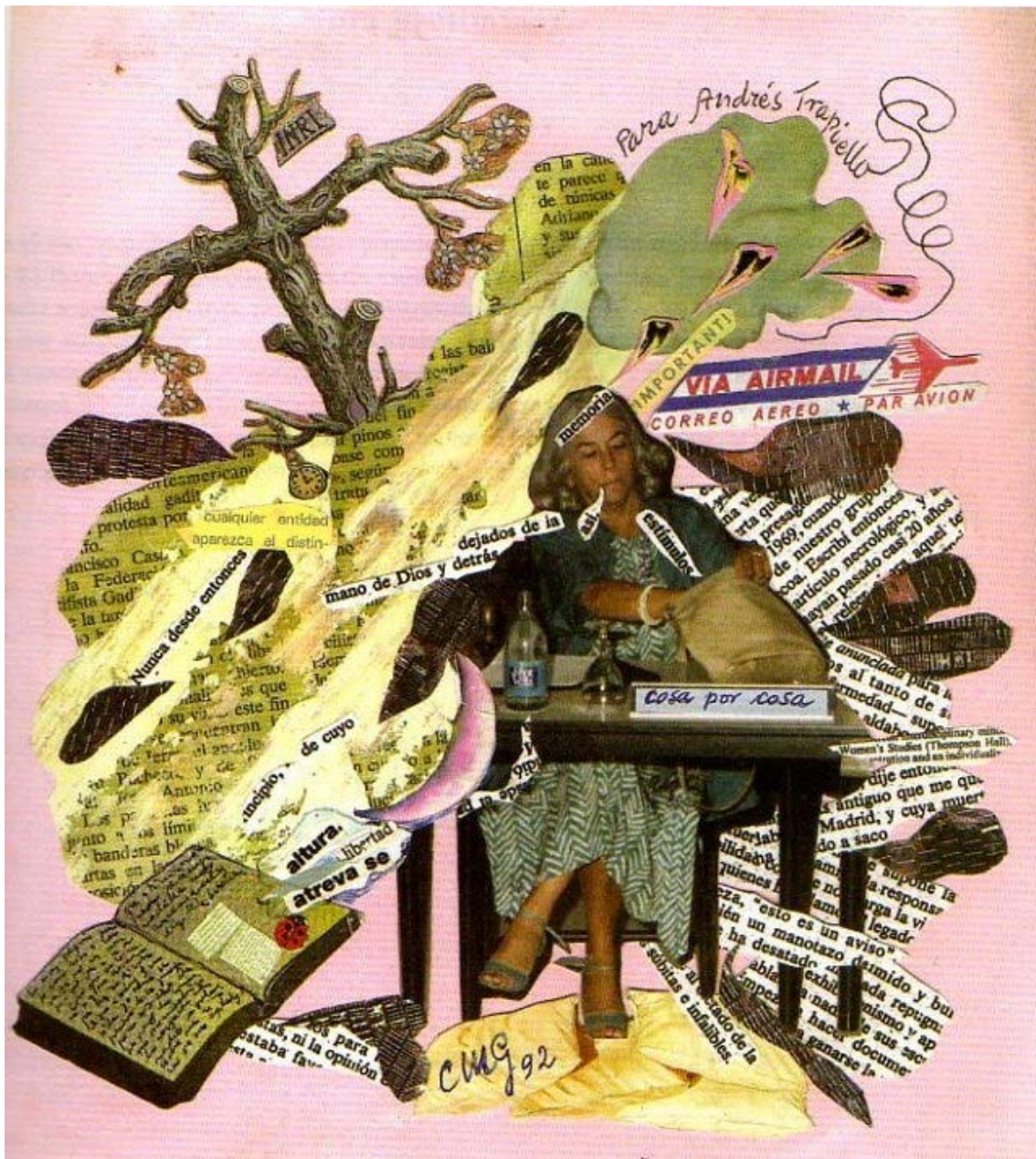

ANEXO 1

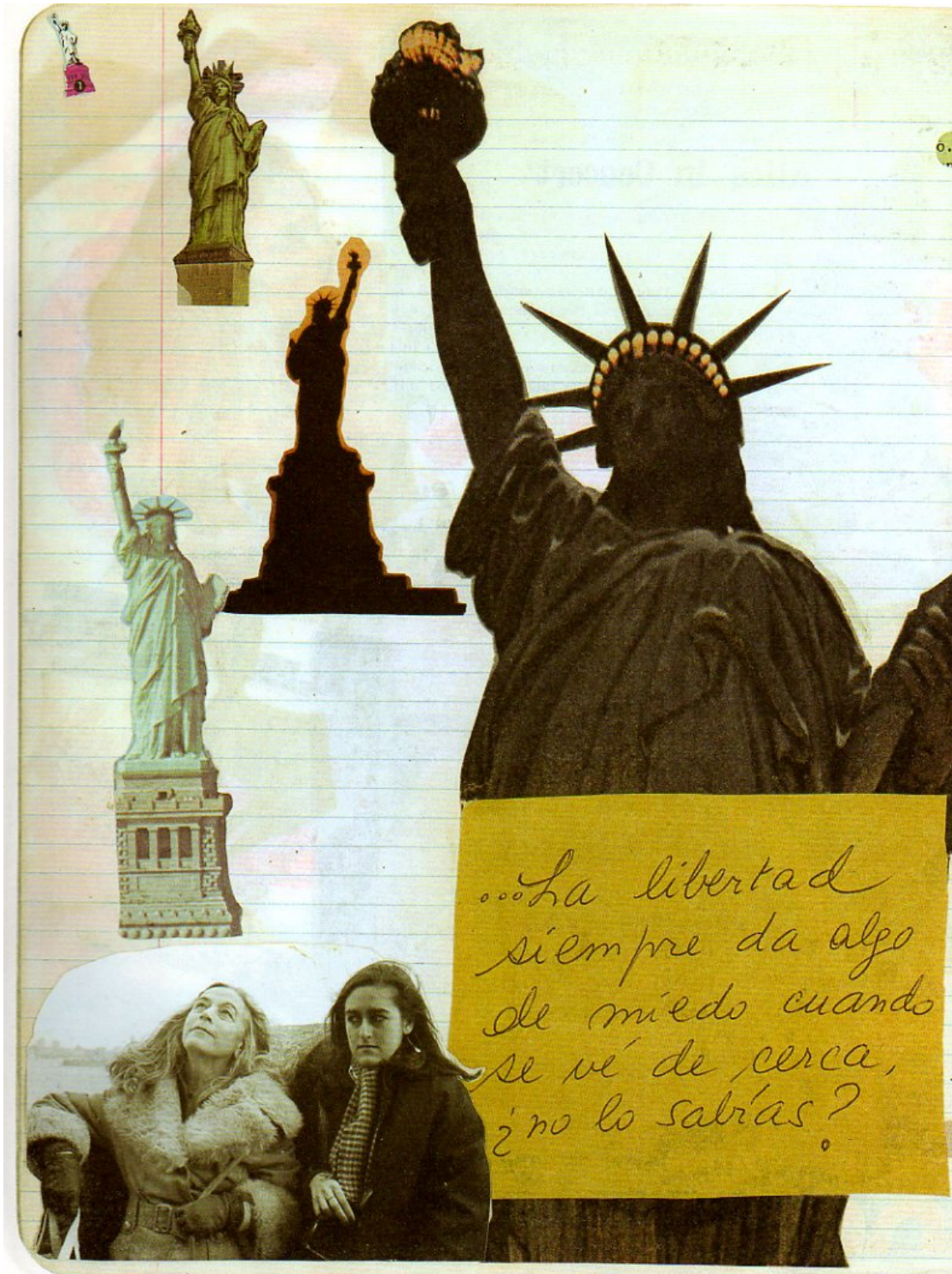

Francis Picabia (1879-1953)
¿Sombbrero de paja? 1921 – collage

ANEXO 2

Carmen Martín Gaité
Autorretrato, para Andrés Trapiello (1992)

...La libertad
siempre da algo
de miedo cuando
se ve de cerca,
¿no lo sabías?

Carmen Martín Gaité
Visiones de Nueva York (detalle), 1980-81

ANEXO 3

Los paseos en el Madrid del siglo XIX

Está de moda pasear cada tarde por el Prado hasta que anochece. El Prado es un espacio largo y ancho, con seis hileras de árboles a cada lado que encuadran un paseo; la explanada central es para los carruajes y en ella se hallan, espaciadas a determinada distancia, unas hermosas fuentes que suministran el agua para los árboles, y que es conducida hasta sus raíces a través de unos canalillos trazados y mantenidos limpios con esta finalidad. Este espacio dispone en uno de sus lados de gran cantidad de asientos de mimbre en los que cualquiera puede acomodarse cuando está cansado.

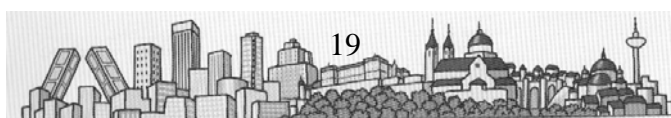
John Aitchison, 1812.

Ay, qué Madrid éste, todo apariencia. Dice un caballero que yo conozco, que esto es un Carnaval de todos los días, en que los pobres se visten de ricos. Y aquí, salvo media docena, todos son pobres facha, señora, y nada más que facha. Esta gente no entiende de comodidades dentro de casa. Viven en la calle, y por vestirse bien y poder ir al teatro, hay familia que se mantiene todo el año con tortillas de patatas... Conozco señoras de empleados que están cesantes la mitad del año, y da gusto verlas tan guapetonas. Parecen duquesas, y los niños principitos. ¿Cómo es eso? Yo no lo sé. Dice un caballero que yo conozco, que de esos misterios está lleno Madrid. Muchas no comen para poder vestirse; pero algunas se las arreglan de otro modo... Yo sé historias, ¡ah! Yo he visto mucho... las tales se buscan la vida, se negocian el trapo como pueden, y luego hablan de otras ¡como si ellas no fueran peores!

Benito Pérez Galdós, “La de Bringas”

Las mujeres de Madrid no tienen nada que las retenga en casa; las damas, a diferencia de las de Londres, no ejecutan labores domésticas, y la mayoría de las burguesas no se ocupan de sus tiendas, como lo hacen las de París... Pero la española nunca camina para mantenerse sana y para hacer ejercicio, y únicamente sale para ir de paseo, estudia cada paso que da, porque el objeto de su salida consiste en ser vista y admirada, y la naturaleza del clima la obliga a caminar con lentitud.

Henry Inglis

ANEXO 4

LA VERBENA DE LA PALOMA

SAINETE LIRICO.

en un acto y tres cuadros.

REDUCCION FÁCIL PARA PIANO
(CON LETRA)

Letra de
D. RICARDO DE LA VEGA,

N.º 5 B. *HABANERA-CONCERTANTE.*

Tiempo lento de Habanera.

(Muy concentrado y sin mirar á Susana)

JULIAN.

ver Donde vas con mantón de Ma .

PIANO.

f *dim.* *hasta el pp*

(ambos deben estar frente al público)

SUSANA.

ni . la don.de vas con ves . ti . do chi . ne A lu . cir . me yá ver la ver .

JULIAN.

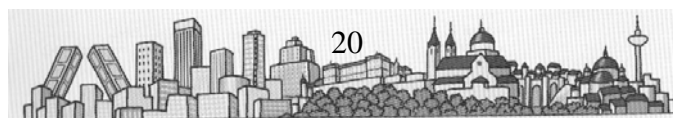
be . na yá me . ter . me en la ca . ma des . pues Y por que no has ve . ni . do con .

pp

CASA ROMERO.

C. B. 7383.

Madrid. Capellanes 10.

LA VERBENA DE LA PALOMA
PRELUDIO

1

TOMÁS BRETÓN
Arreglo para orquesta de cuerda:
Tomás Garrido

Allegro

Violín I *ff*

Violín II *ff*

Viola *ff*

Violoncello *ff*

Contrabajo *ff*

6 *p* *ff*

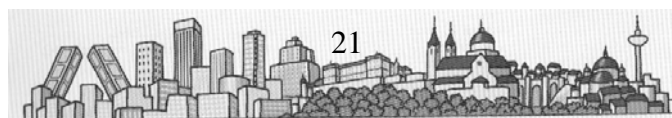
p *ff*

p *ff*

p *ff*

ff

Copyright © del arreglo: Tomás Garrido, 2002

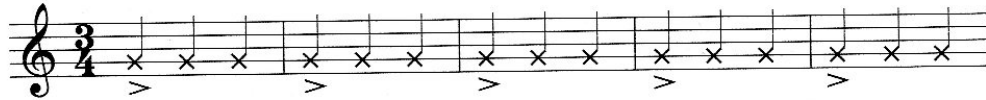
ANEXO 5

La Verbena de la Paloma

Seguidillas

Palmas

Tomás Bretón

1 *Chulapas:*

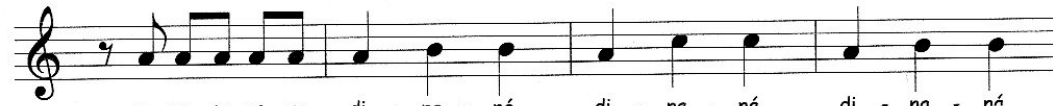
Por ser la Vir - gen de la Pa - lo - ma un mantón de la Chi - na - ná

Chi - na - ná Chi - na - ná un mantón de la Chi - na - ná te voy a re - ga -

lar. To - ma un chu - rri - to, mi ni - ña, to - ma

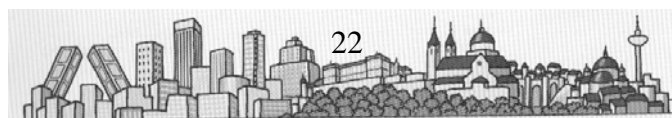
y no se - as en - di - na - ná di - na - ná di - na - ná

y no se - as en - di - na - ná quemé va - as a ma - tar.

2 *Chulapas:*

Por ser la Virgen de la Paloma
un mantón de la China-ná, China-ná, China-ná
un mantón de la China-ná me vas a regalar.
Dame el regalo, si no es de broma
y llévame en berlina-ná, lina-ná, lina-ná
y llévame en berlina-ná al Prado a pasear.

ANEXO 6

Gran Vía madrileña
(La guía del fotógrafo viajero)

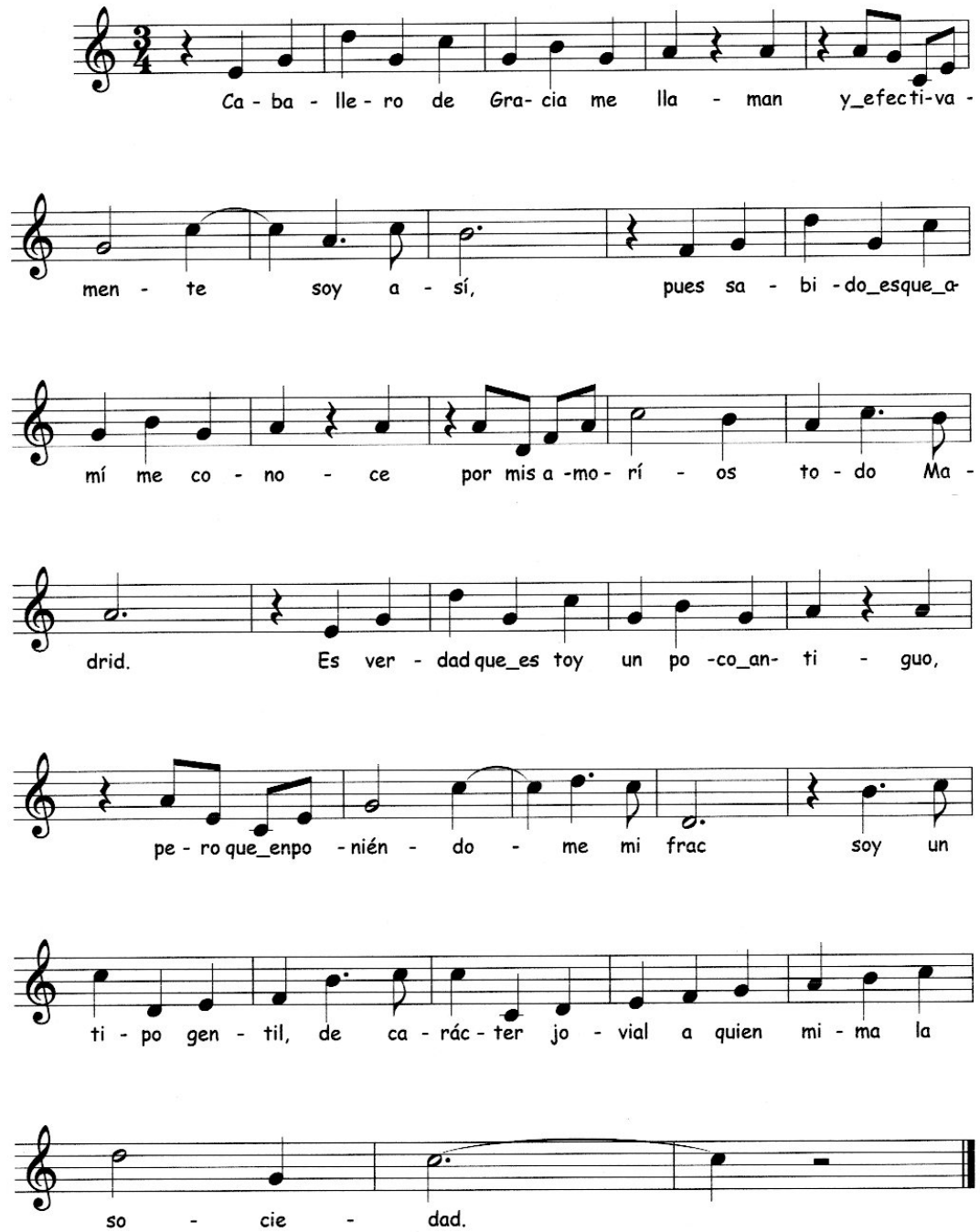
<http://guia.ojodigital.com/displayimage.php?album=lastcom&cat=0&pos=1>

ANEXO 7

Vals del caballero de Gracia

Zarzuela "La Gran Vía"

Federico Chueca

Ca - ba - lle - ro de Gra - cia me lla - man y_efecti-va -
men - te soy a - sí, pues sa - bi - do_esque_a
mí me co - no - ce por mis a - mo - rí - os to - do Ma -
drid. Es ver - dad_que_es toy un po - co_an - ti - guo,
pe - ro que_enpo - nién - do - me mi frac soy un
ti - po gen - til, de ca - rác - ter jo - vial a quien mi - ma la
so - cie - dad.

Vacaciones en Madrid

Coro del Caballero de Gracia

Zarzuela "La Gran Vía"

Arr. Ana Hernández

Federico Chueca

Caballeros

MI FA SOL RE MI

Coro

¡Qué ne-cio es es-te se-ñor! ¡qué ba-la-dí! ¡qué fan-fa-rrón!

X.S., M.S.

X.B.

LA SOL FA SI SI

cien-to co-mo_él hay en Ma-drid que no se_a-la-ban a sí.

DO RE SI DO LA SI SOL LA SI DO LA SI LA SI SOL MI

(Boca cerrada)

DO RE SI DO FA SOL MI FA SOL DO LA SOL MI DO LA RE DO

¡Qué ma-ja-de-roes el tal se-ñor!

