GUÍA DIDÁCTICA

EL GIGANTE EGOISTA

ÓPERA EDUCATIVA EN UN ACTO · 2022

Obra de encargo del Campamento Musical Atrilia 2019

10 años 2011 - 2021

Ciudad de la música Musikaren hiria

Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate · Musika Kontserbatorio Profesionala

EASD Pamplona · AGDE Iruña

Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua

Ficha artística

Dirección musical y libreto: **Iñigo Casalí Sarasibar.**

Coordinación del Área Educativa y Social y elaboración de la guía didáctica: **Maite Aramburu Alsua.**

Elaboración de ilustraciones: **Irati Albillos Uriarte, Aralar Berrogui García, Nery Espinoza Pradenas, Sara Lillo Galán, Olaia Maravi Alzu, Laura Pérez Cabral, Mikel Sarrias Nagore y Karen Yaniz Labeaga.**

Elaboración de maquetación: **M. Andrea Gozalves García.**

Dirección de arte: **Juan José Martín Hernández.**

ÍNDICE

1. GUÍA DIDÁCTICA 6

Objetivos generales de Educación Musical 6

Objetivos de la guía didáctica 6

Competencias clave 6

2. LA ÓPERA COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN MUSICAL 7

¿Qué es la ópera? 7

Etapas de una opera 7

¿Cómo se clasifican las voces en la ópera? 7

3. CONOCIENDO "EL GIGANTE EGOÍSTA" 8

Personajes 8

Argumento 15

Compositor 16

Intención del Gigante Egoísta 16

La música del Gigante Egoísta 16

4. CÓMO COMPORTARNOS EN LA ÓPERA 24

5. EVALUACIÓN FINAL 24

El cuento **The Selfish Giant** de escritor irlandés **Oscar Wilde** se ha transformado en una ópera infantil gracias a **Íñigo Casalí, compositor navarro y profesor del Conservatorio Profesional de Música "Pablo Sarasate".**

Esta ópera cobra vida por primera vez en el año 2019, en el marco de los campamentos musicales que organiza periódicamente la **Asociación Atrilia**, con el fin de contribuir a que el campamento sea la herramienta que posibilite el encuentro de jóvenes músicos para que puedan disfrutar de la música y crecer personal y profesionalmente. **Gracias a dicha asociación, el Conservatorio Profesional de Música "Pablo Sarasate" ha podido emplear la ópera como elemento vertebrador de un proyecto educativo que nace y se desarrolla en el Aula de Canto de dicho Conservatorio.**

La guía didáctica que presentamos pretende continuar, al igual que sus representaciones, con los mismos objetivos, es decir, ser una oportunidad de crecimiento a todos los niveles, con la particularidad de que, en esta ocasión, buscamos que la propia obra sea la herramienta que posibilite el encuentro, tanto en el escenario como fuera de él, de jóvenes de diferentes centros educativos.

La realización de la presente guía es deudora del trabajo de **ilustración y maquetación** de estudiantes y docentes de la **Escuela de Arte y Superior de Diseño de Pamplona: Irati Albillos, Irati Aramburu, Lucia Ariño, Aralar Berrogui, Marimy Esain, Nery Espinosa, Andrea Gozalves, Sara Lillo, Olaia Maravi, Carla Palacios, Laura Pérez, Rebeca Sanz de Galdeano, Mikel Sarrias y Karen Yaniz con la dirección de arte del profesor Juan José Martín, y de Maitane Aramburu, autora de la guía.**

El Conservatorio Profesional de Música "Pablo Sarasate", la Ciudad de la Música y la Sección de Enseñanzas Artísticas del Departamento de Educación han sido los responsables de que este proyecto educativo interdisciplinar haya salido a la luz.

Tenemos que agradecer la colaboración de todos los profesionales que han puesto sus conocimientos y habilidades al servicio de este proyecto, porque gracias a ellos ha sido posible cristalizar una iniciativa que potencia la formación del alumnado.

Consideramos que la simbiosis generada entre todos los participantes es positiva y beneficia tanto la educación como la cultura de nuestra sociedad, y ha permitido que las instituciones se conviertan en puentes de unión y transmisores de conocimientos, valores, ilusión y motivación.

María de las Mercedes Gorría Sánchez.

Directora del Conservatorio Profesional de Música "Pablo Sarasate" de Pamplona.

EL GIGANTE EGOÍSTA

1. GUÍA DIDÁCTICA

El objetivo principal de esta guía didáctica es acercar el mundo de la ópera al alumnado de los centros escolares. Dotarlo de unos conocimientos previos para que, en el momento de asistir a la función, ésta resulte más significativa y enriquecedora. Así, se propone un aprendizaje y acercamiento de la ópera tanto al profesorado como al alumnado, pasando a ser esta guía, una herramienta que favorezca la comunicación, el trabajo colaborativo y el acercamiento del alumnado, a través del arte y la creatividad. El objetivo del aprendizaje será crear reflexión, haciéndonos preguntas y debatiendo.

Objetivos generales de Educación Musical

- Reconocimiento de las posibilidades de la voz y de los objetos sonoros.
- Aprender una canción.
- Utilizar el lenguaje musical, oral y corporal para comunicarse, expresarse y explicar aspectos de la realidad de la creatividad musical.
- Participar activamente en actividades grupales, adoptando un comportamiento responsable y constructivo.
- Disfrutar del canto y la dramatización.

Objetivos de la guía didáctica

- Descubrir y acercar el mundo de la ópera al alumnado y al público joven.
- Conocer qué es la ópera, las voces humanas y sus cualidades.
- Fomentar la escucha activa ante una audición musical.
- Trabajar valores como la amistad, la tolerancia y la empatía desde el arte.
- Trabajar las emociones a través del mensaje de la obra y del rol que toman los personajes.
- Participar en la escucha, audición e interpretación de obras musicales sencillas de la propia cultura, mostrando actitudes de respeto y colaboración con los demás.
- Propiciar el comportamiento adecuado durante una representación operística.

COMPETENCIAS CLAVE	
C. Comunicación lingüística	• Escucha activa, análisis, respeto a otras opiniones y desarrollo de expresión crítica de ideas propias. • Uso de la canción como elemento lingüístico relacionado con el lenguaje de sentimientos y emociones.
C. Sociales y cívicas	• Coordinación para la creación e interpretación colectiva de diferentes obras musicales.
C. Conciencia y expresiones culturales	• Interés y atención por las manifestaciones artísticas. • Consideración del cuerpo, la voz y los instrumentos como instrumentos de expresión artística. • Comprensión de la necesidad de disfrutar de la música, proteger el medio ambiente y crear unos hábitos de salud.
C. Aprender a aprender	• Considerar la atención y la concentración como método de aprendizaje. • Práctica de ejercicios de interpretación musical y audición.
C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor	• Reforzar la responsabilidad, el conocimiento personal, la creatividad y la autocrítica a través de la creación e interpretación musical. • Las actividades grupales fomentan la socialización del alumnado, las habilidades para relacionarse, el diálogo, llegar a acuerdos y el respeto de los demás.

2. LA ÓPERA COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN MUSICAL

La ópera consiste en una forma de arte multidisciplinario, que combina la música cantada, la instrumental, la danza y el teatro. Presenta una clara unión de los sentidos de la vista y el oído y al utilizar la voz como instrumento, siendo la misma parte del ser humano, todos y todas podemos sentirnos identificados.

La combinación de música e imagen facilita el aprendizaje, ya que el sonido te envuelve en sensaciones y emociones que terminan de profundizarse a través de lo que vemos, captando así la idea con más claridad.

¿Qué es la ópera?

La ópera es un espectáculo que mezcla teatro, música y danza. Es un género musical teatral en el que las acciones escénicas son cantadas y acompañadas por música. La orquesta tiene un papel fundamental, ya que en la ópera, la música tiene que acompañar a la escena y tener unión con ella, resultando así más fácil ambientar situaciones y describir personajes.

La estructura de una ópera comprende: Una parte inicial u obertura a cargo de la orquesta y uno o varios actos en los que se desarrolla el argumento o la acción.

Toda ópera consta de:

- OBERTURA. Es la primera pieza instrumental de una ópera y funciona como introducción al espectáculo. Normalmente es breve y suele comenzar con el telón cerrado, que se abre mientras transcurre la obertura.
- PRELUDIO. Es una pieza musical breve y sirve como introducción a otra obra musical con más complejidad.
- RECITATIVO. Es la parte vocal, casi hablada o semi-recitada, que acompañada de un reducido fondo instrumental, suele preceder a un aria.
- ARIA. Es una melodía cantada por solistas para expresar sus sentimientos mediante la voz. Normalmente es acompañada por toda la orquesta.
- COROS. Son fragmentos musicales en los que cantan un numeroso grupo de intérpretes. Está compuesto por diferentes tipos de voces y éstas se agrupan por cuerdas.
- CONCERTANTE. Es una parte de la ópera donde la mayoría de los personajes cantan melodías independientes a la vez, expresando cada uno de ellos sus propios sentimientos. Generalmente suele cantar también el coro comentando la acción o reforzando las sensaciones musicalmente.
- DANZAS. Es una parte instrumental que tiene como finalidad ser bailada en algún momento específico del espectáculo.
- INTERLUDIO. Es una composición instrumental breve que se intercala entre dos fragmentos.

CADA PERSONAJE QUE TOMA PARTE EN EL ESPECTÁCULO ABORDARÁ UN PAPEL Y ACORDE CON ESE PAPEL, TENDRÁ UN TIPO DE VOZ U OTRA

PROPUESTA

Busca:

- *La ópera más larga jamás escrita*
- *La más interpretada*
- *El teatro de ópera más antiguo*

¿Cómo se clasifican las voces en la ópera?

En mujeres:

- Soprano. La voz más aguda. Suele ser la protagonista de cualquier drama operístico.
- Mezzosoprano. La voz femenina más grave que la soprano. Estas intérpretes representan el punto intermedio de la voz femenina, más grave que las sopranos, pero menos que las contraltos.
- Contralto. La voz más grave y oscura, de hecho, es tan grave que apenas se encuentran papeles que requieran esta tesitura.

En hombres:

- Tenor. Equivalente masculino a la soprano es el tenor, la voz más aguda de los cantantes de ópera. Suele tener el papel de protagonista.
- Bajo. Equiparable a la contralto. Se trata de la voz masculina más grave y oscura y por lo tanto, la voz humana más grave.
- Barítono. Es una voz intermedia, más grave que la del tenor, pero más aguda que la del bajo. Es la más habitual de las voces masculinas

PROPUESTA

- *Explora y busca voces de soprano, mezzo-soprano, alto y tenor.*
- *Identifica las voces de tus compañeros y compañeras.*

3. CONOCIENDO "EL GIGANTE EGOÍSTA"

Esta ópera es una adaptación de la obra literaria de Oscar Wilde, en la que, a pesar de ser muy fiel a la obra original, se han realizado cambios para poder adaptarla operísticamente así como para aportar mayor juego dramático-musical.

Personajes

GIGANTE

Es el personaje principal de la obra literaria y de la ópera. De pequeño tuvo que aguantar muchas burlas y desprecios, se sintió apartado por todos los niños y niñas del pueblo ya que no le dejaban jugar con ellos y por todo eso, se presenta como una persona solitaria, triste y egoísta, con mucho dolor en su corazón.

GIGANTE NIÑO

Se muestra como un niño acomplejado por su gigantismo, lleno de miedos y débil. Intenta contentar a los demás sin quererse a sí mismo.

PROPUESTA

Emociones: egoísmo.

- *¿Crees que todo el mundo somos egoístas en algún momento de nuestras vidas?*
- *El juego del tesoro.*

Corto de Pixar: La importancia y utilidad de la colaboración.

https://www.youtube.com/watch?v=BUUjZduPECY

LOS NIÑOS Y NIÑAS (CORO)

Los niños y niñas del pasado son crueles con el gigante, ya que lo apartan y no le dejan jugar con ellos y ellas; por el contrario, los niños y niñas de la actualidad son alegres, empáticos y juguetones.

PROPUESTA

Hay veces en las que nos sentimos solos y solas y no sabemos resolver los problemas por nosotras/os mismos, por lo que será imprescindible la ayuda de los demás. Cuando las demás personas se preocupan por nuestros problemas, nos sentimos arropados y arropadas. Si hablamos de los conflictos con los demás nos sentimos mejor y será más fácil encontrar la solución.

Todos y todas pasamos por momentos difíciles y tristes. Seguramente alguna vez has dicho "estoy triste", "me siento apartado o apartada". Es importante dar valor a la ayuda que nos puede brindar otra persona, tomar conciencia de que somos parte de una comunidad y nuestro compromiso debe ser el lograr el bienestar de todos y todas.

Corto de Pixar: La importancia de la amistad y de compartir.

https://www.youtube.com/watch?v=eUnfLk-S33o

VIENTO, NIEVE Y GRANIZO

Son tres elementos importantes de la obra, ya que narran la historia y sirven como hilo conductor de ella. Se presentan como amigos del gigante, siempre han estado a su lado y son los que más lo conocen. Viven con tristeza la soledad del gigante y luchan por que cambie su actitud. Vivo ejemplo de bondad humana respecto a una persona que sufre.

PROPUESTA

Crear comunidad, fortalecer la amistad y crear una red de mensajes positivos. Cuando enumeramos cualidades y virtudes de las demás personas, éstas cogen fuerza. El amor multiplica y si dejamos que él nos guíe conseguiremos una gran red de solidaridad y amor. Esto no será un ejercicio a trabajar puntualmente, éste será nuestro objetivo de vida.

- *Sobres positivos: Cuando el alumnado quiera decir algo positivo a alguien de clase, escribirá en una nota lo que quiera decir y lo meterá en un sobre.*

- *El o la educadora empezará y pedirá al alumnado que le ayude a buscar palabras con significado positivo: generoso, alegre, amigo, trabajador, ayuda, participar, sonriente, etc...todos y todas se sentarán en un corro y el docente dará comienzo a la actividad. Con una mano sujetará un cordón o hilo y le dirá algo positivo a la persona que recoja el cordón o el hilo, lo cogerá y se lo pasará a otra persona diciéndole otra palabra positiva. Así, el hilo se irá enlazando hasta estar todos y todas unidos y unidas. El juego finalizará cuando todos sujeten una parte del cordón o hilo. El educador o educadora abrirá debate y preguntará qué les ha parecido, cómo se han sentido haciendo la red de la amistad.*

DAVID (NIÑO GIGANTE)

Tiene características de gigantismo, pero él se acepta a sí mismo. Es aceptado por sus amigos y amigas del pueblo y vive la vida felizmente.

Argumento

El Gigante Egoísta relata la historia de un gigante que se aislaba socialmente, puesto que cuando era niño, los amiguitos del pueblo lo apartaban y no lo dejaban jugar con ellos. Vivía en un castillo y tenía el jardín más bonito del mundo. El gigante se ausentó durante una larga temporada con su único amigo de la infancia, el Ogro. En su ausencia, para los niños y niñas del pueblo fue el lugar perfecto de diversión. En primavera, el jardín se llenó de flores, los pájaros se posaban en los árboles y cantaban.

Llegado el otoño, el gigante decide regresar y al encontrarse su jardín lleno de niños y niñas jugando, se enfada mucho y los despacha. Además, decide construir un muro para que nunca más puedan entrar.

El jardín sufrió un cambio drástico; la vegetación no florecía y el clima se volvió frío y triste. Por más que viento, lluvia y granizo intentarán convencerlo, no hubo manera de que cambiara de opinión y en su jardín fue invierno durante mucho tiempo. Un día cualquiera, al asomarse por la ventana, vio que la primavera había llegado a su jardín, había florecido. Los niños y niñas habían entrado por un agujero del muro y jugaban contentos y felices. Pero había un niño, David, que dado su gran tamaño y torpeza, tuvo dificultades para entrar. Todos sus amigos lo ayudaron y el Gigante al ver tal estampa, se conmovió y le hizo reflexionar.

Se dio cuenta de que los niños y las niñas traían la primavera a su jardín; que no eran como los de antes, sino personas bondadosas, amables, empáticas y cariñosas. Por lo que a partir de ese momento, el Gigante se integra en los juegos de los niños y niñas y celebran la felicidad tan inmensa que siente al sentirse tan querido.

PROPUESTA

Lee el argumento del cuento, responde las siguientes preguntas y reflexiona las respuestas con tus compañeros/ras:

- *¿Por qué siente el gigante tanto dolor? ¿Crees que ese dolor justifica sus acciones?*
- *¿Por qué cuando los niños y niñas jugaban en el jardín florecía y cuando no jugaban era eternamente invierno?*
- *¿El gigante era feliz con su solitario y triste jardín?*
- *¿Qué es lo que hizo reflexionar al gigante?*

Compositor

La música y el libreto están escritos por el compositor navarro Íñigo Casalí Sarasibar, quien además de esta ópera ha compuesto otras cuatro óperas basadas en cuentos clásicos, tales como "El Flautista de Hámelin", "El Traje nuevo del Emperador", "Alí Babá y los cuarenta ladrones" y "Cuento de Navidad".

En esta ocasión, la ópera está basada en el maravilloso cuento de.Oscar Wilde; un poeta y dramaturgo irlandés (Dublín, 1854 – París, 1900). Pertenecía a una familia acomodada. De joven estudió en el College Trinity y más tarde, al terminar sus estudios en Oxford, dada su virtud y elegancia artística, se convirtió en el escritor más famoso de Inglaterra.

El Gigante Egoísta, está inserto en un cuento de hadas, el cual fue editado en el año 1888, titulado "El Príncipe Feliz y otros cuentos".

Intención del Gigante Egoísta

La finalidad de esta ópera es demostrar que el ser humano puede reflexionar y cambiar sus decisiones y actitudes; a pesar de tener unos sentimientos, éstos pueden cambiar y así, fomentar el amor, el respeto, la tolerancia, la amistad y la empatía.

La música del Gigante Egoísta

La ópera intenta reflejar el espíritu del cuento a través de una música evocadora, directa y expresiva. A lo largo de la obra encontramos todos los elementos típicos de las óperas: Obertura, coros, arias, dúos, concertantes, bailes... En este caso, con el fin de aligerar la acción dramática, se han sustituido los recitativos, por partes habladas representadas. El fin de toda esta variedad musical y teatral es contar la historia de la manera más expresiva y crear un espectáculo total, como es la ópera, para todos los públicos con un gran ritmo dramático-musical.

Como hemos visto anteriormente, toda ópera consta de diferentes partes y todas ellas ayudan y facilitan el entendimiento de la historia que se narra, desarrollando así la presentación, nudo y desenlace de dicha historia.

Así es como se distribuye nuestra ópera:

- Obertura. Es la parte instrumental que da comienzo al espectáculo. El carácter de la música muestra la manera de ser del protagonista de la ópera; una persona triste, tosca, solitaria y agresiva. Al final de la obertura, se intuye que pueda darse un giro en la manera de ser de éste, ya que la música cambia y se vuelve más alegre y optimista.

- Preludio. Trata de un concertante entre los niños y niñas del pasado y el gigante cuando era niño. Se toma el tema que presenta al gigante en la obertura (leitmotiv del gigante) y lo utiliza como base para la presentación de los niños y niñas así como para la expulsión del gigante. Cuando el gigante era niño, fue expulsado del grupo de amigos. No aceptaban su gigantismo y tampoco su aspecto, por lo que no le dejaban jugar con ellos. El gigante decide apartarse de ellos, siente mucho dolor y se aísla de la sociedad retirándose a su castillo. Esto marcará su vida.

Cuadro I

1.1 Los elementos: *Se presenta a los tres elementos y serán los que ejerzan de hilo conductor, como narradores de la historia. Es un trío con carácter risueño y amigable acompañado por la orquesta. Los tres son amigos y cómplices del gigante y a lo largo de toda la obra intentarán hacer cambiar al gigante.*

1.2 Los niños: *Número coral de los niños y niñas de la actualidad. Son niños/as felices, amables, cariñosos, juguetones y empáticos.*

1.3 El gigante: *Presenta al gigante de la actualidad. Se muestra como una persona tosca, solitaria, gruñona, dado el rechazo que sufrió de niño, por lo que la música es rítmica y violenta. En este número el gigante expulsa violentamente a los niños del jardín.*

Cuadro II

2.1 Ya os lo avisamos: *Aparición de los tres elementos que siguen contando la historia desde el punto de vista de la narración. Se trata de la misma música de los elementos donde la acción va avanzando. Se muestran disgustados por ver cómo el gigante expulsa a los niños/as de su jardín y los deja sin que puedan jugar.*

2.2 ¿Dónde jugaremos?*: Es el anticlímax de la ópera; se trata de un canon estricto a tres voces, la obra más triste de la ópera. Los niños y niñas se muestran tristes y desolados por haber sido expulsados del lugar de juego donde tanto se habían divertido durante mucho tiempo.*

Cuadro III

3.1 El muro: *Como en el cine mudo, se va desarrollando la acción sobre la música que, en este caso, es la misma música de la obertura y es utilizada para hacer una escena teatral. Aparecen los tres elementos discutiendo con el gigante; intentan que entre en razón, intentan hacerle entender que crear un muro, es decir, marcar distancia con las personas, no le hará sentirse mejor.*

3.2 Te quedarás solo: *Trío y concertante con el gigante, donde se da una discusión entre los tres elementos y el gigante. Se trata del nudo de la obra, parece que no hay solución. La música es rítmica y enérgica al principio, en la parte central se torna más calmada y meditativa para volver a ser enérgica y rítmica al final.*

Cuadro IV

4.1 Llegó la primavera: *Número coral sencillo que pretende expresar el triunfo de la inocencia frente a la amargura. Aparecen los niños y las niñas en el jardín que, invadido de flores, llega la primavera al que durante tiempo fue un lugar triste y desolado.*

4.2 El niño gigante: *Trata de un gran concertante del que toman parte todos los participantes de la ópera. La música es en gran parte la misma que la del preludio, pero cambia la letra. Los niños y niñas aparecen en este número, no son malvados y déspotas, como en el preludio, sino buenos y bondadosos. Entre los niños y niñas se muestra a un niño con características de gigantismo, al cual el resto ayuda a pasar por el hueco del muro. El gigante, que ve con el cariño que tratan al niño gigante, siente una gran convulsión en sus sentimientos y esto le hace reflexionar y cambiar sus sentimientos hacia los niños y hacia sí mismo, encontrando la alegría y la paz que tanto había ansiado toda su vida.*

4.3 Un hombre nuevo: *Es un número de los niños y niñas con la incorporación del gigante a ellos, a su inocencia, integrado en el juego de éstos. Es un gigante diferente, renovado y feliz. Se siente pleno y lleno de gozo.*

4.4 Baile de la amistad: *Reinterpretación del tema de la obertura del gigante convertida en más rítmica y alegre para celebrar la conversión del gigante. Todos los participantes bailan juntos haciendo honor a la amistad.*

4.5 Final: *Los tres elementos y el gigante se despiden cantando acompañados de la orquesta.*

PROPUESTA

Al final de la ópera, todas y todos los intérpretes cantarán la obra final. Hay un motivo que se repite durante toda la ópera y también en esta última obra:

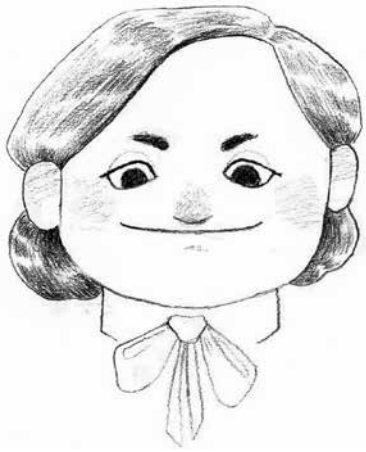
- *Lo acompañaremos todos y todas cantando y con percusión corporal:*

https://drive.google.com/drive/folders/11Lb1V14rC17OijjC7gVtyYMeWA46ZuxD?usp=sharing

4. CÓMO COMPORTARNOS EN LA ÓPERA

¡RECUERDA!

- Llegar puntualmente para no molestar a los demás.
- Toma asiento y mantén el silencio.
- No hablar durante las actuaciones. Además de molestar a los de alrededor, demuestra falta de respeto también hacia el intérprete.
- Procura no salir antes de haber finalizado la actuación. Si esto no es posible, espera a que finalice una obra y sal discretamente, molestando lo menos posible.
- No te distraigas con tus compañeros y compañeras.



5. EVALUACIÓN FINAL

Evalúa el espectáculo del 1 al 10 siendo el 1 la puntuación más baja y el 10 la puntuación más alta.

1. *¿Qué te ha parecido la ópera, te ha gustado?*
2. *¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?*
3. *¿Te ha gustado la música?*
4. *¿ Te han gustado los y las cantantes?*
5. *¿Con qué artista te has sentido identificado o identificada? ¿ Por qué?*
6. *¿ Qué sentimiento te ha invadido durante la ópera? ¿ Y al final?*

10
años
2011 - 2021
Ciudad de la música
Musikaren hiria