

BEYOND THE SCORE

TEMA 6

LA EVOLUCIÓN
MUSICAL EN EL
SIGLO XIX

EN EL PUNTO DE
MIRA: GILBERT &
SULLIVAN

THE PIRATES OF
PENZANCE

CANCIÓN DE
CARÁCTER

GILBERT AND SULLIVAN

EL EQUIPO DE LA ÓPERA CÓMICA

UNA MIRADA MÁS CERCANA AL TEATRO MUSICAL

PUBLICADO POR JUST SO KREATIVE - JSKSTORIES.COM

El siglo XIX

A medida que las operetas y las óperas se hacían cada vez más populares en Europa y América, y a medida que avanzaba el siglo XIX, se adoptaron más géneros de representación musical. Aumentaron los **melodramas** y las **extravagancias**. Éstos tenían una historia y una trama que conectaba. Otro género que se adoptó fueron las variedades. Más tarde se llamaría vaudeville. Las variedades son precisamente eso: una variedad de actuaciones y comedias diferentes, sin relación entre sí, pero que se representan juntos.

MELODRAMAS

Tradicionalmente, cuando oímos la palabra "melodramático", pensamos en algo exagerado. Sin embargo, en términos de teatro musical, se refiere a una obra con música. Durante un melodrama los personajes pueden hablar entre interludios musicales o hablar mientras la música les acompaña. En algunos casos, los actores pueden no hablar, sino utilizar gestos en la pantomima.

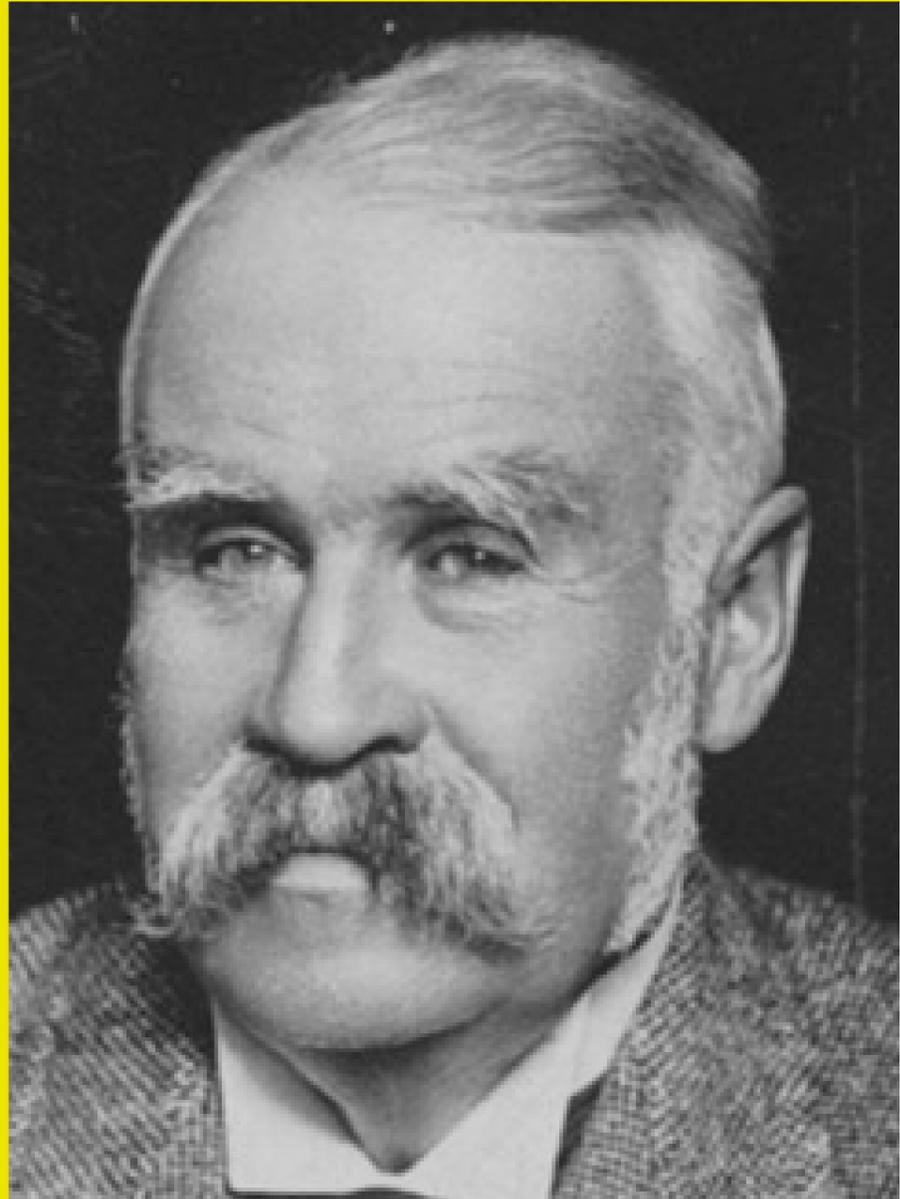
"A pesar de las diversas características de estos géneros, tenían un rasgo en común: **cada uno de ellos tuvo una influencia directa en el posterior desarrollo del 'teatro musical'**". - Musical Theatre An Appreciation, pág. 78

EXTRAVAGANCIAS

En estas obras, la escenografía es lo primero. Los lujosos decorados, la iluminación y el enorme reparto cautivaban al público. Los argumentos eran a menudo sencillos de entender para los espectadores, lo que los hacía fácilmente simpáticos. Una extravagancia también puede denominarse espectáculo.

GILBERT & SULLIVAN

EL EQUIPO DE LA ÓPERA CÓMICA

1871 - Thespis
1875 - Trial by Jury
1877 - The Sorcerer
1878 - H.M.S. Pinafore
1879 - The Pirates of Penzance
1881 - Patience
1882 - Iolanthe
1884 - Princess Ida
1885 - The Mikado
1887 - Ruddigore
1888 - The Yeomen of the Guard
1889 - The Gondoliers
1893 - Utopia Limited

Las obras de Gilbert & Sullivan

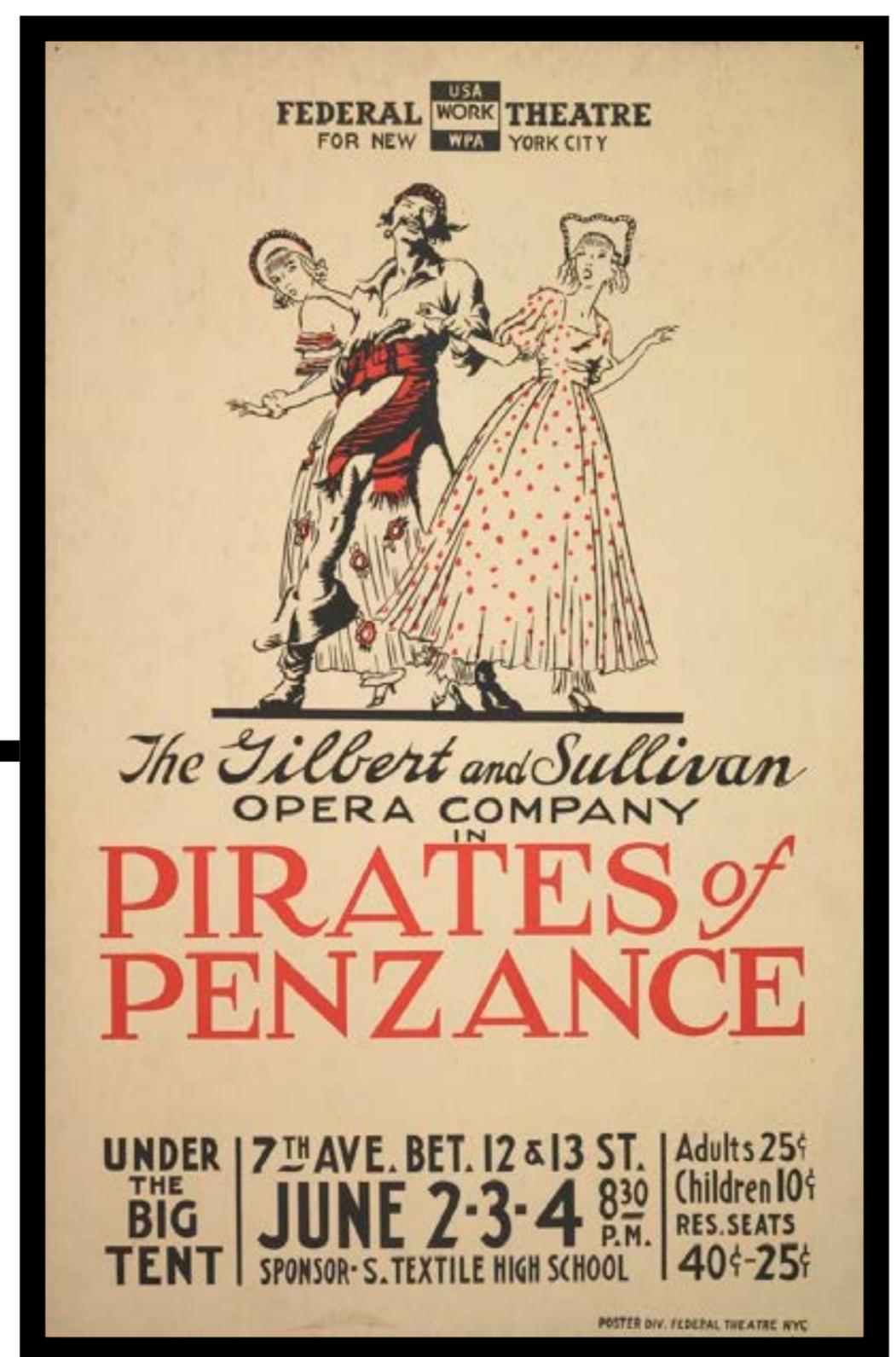
El punto de mira

A finales del siglo XIX, surgió un nuevo dúo. Sir William Gilbert y Sir Arther Sullivan se hicieron rápidamente populares por sus óperas cómicas. Gilbert escribía el libreto, o el texto del espectáculo, y Sullivan componía la música. Las óperas cómicas eran historias ligeras y románticas con finales felices. Estas óperas u operetas suelen incluir baladas de amor, dúos y grandes números de conjunto. Un dato curioso sobre este famoso equipo es que no se llevaban bien. Sin embargo, a pesar de sus diferencias personales, fueron capaces de unirse artísticamente. Juntos escribieron catorce óperas cómicas, algunas de las cuales se siguen representando hoy en día. Gilbert y Sullivan arrasaron en el mundo del musical y del teatro por su ingenio, sus caprichosos argumentos y su música.

La opinión del editor: Gilbert y Sullivan fueron los responsables de crear un punto de inflexión en el teatro musical. Influyeron en la aparición de nuevos géneros tanto en Europa como en América. Esto se debe a las singulares composiciones musicales de Sullivan y a las fantásticas tramas de Gilbert. Me gusta considerarlos un puente entre la ópera y el teatro musical porque ambas áreas aprecian y estudian sus obras.

La historia trata de un joven llamado Frederick que está obligado por contrato a ser aprendiz de pirata hasta que cumpla 21 años. Sin embargo, el día de su cumpleaños se enfrenta a una situación interesante. Después de dejar a los piratas, su enfermera, Ruth, le revela que, al haber nacido en un año bisiesto, técnicamente sólo tiene cinco años. El obediente Frederick deja a su amor, Mabel, y vuelve a servir al Rey Pirata. Al final, todo termina felizmente. Frederick y Mabel se reúnen y los piratas son perdonados por sus fechorías.

Dato curioso: cuando Gilbert y Sullivan viajaron a Nueva York para el estreno americano de Los piratas de Penzance, Sullivan olvidó accidentalmente la partitura musical de todo el primer acto del espectáculo. Hoy en día tenemos correo electrónico y servicios postales, pero en aquella época no tenían ninguno de esos recursos. Así que Sullivan no tuvo más remedio que volver a componer todo el primer acto del espectáculo. Si vas a Nueva York hoy en día, puedes encontrar una placa en el número 45 de la calle 20 Este que dice: "En este lugar Sir Arthur Sullivan compuso *The Pirates of Penzance* durante 1879".

Esta ópera cómica de 1879 fue uno de los mayores éxitos de Gilbert y Sullivan, y desde entonces se han hecho muchas reposiciones, giras y representaciones comunitarias.

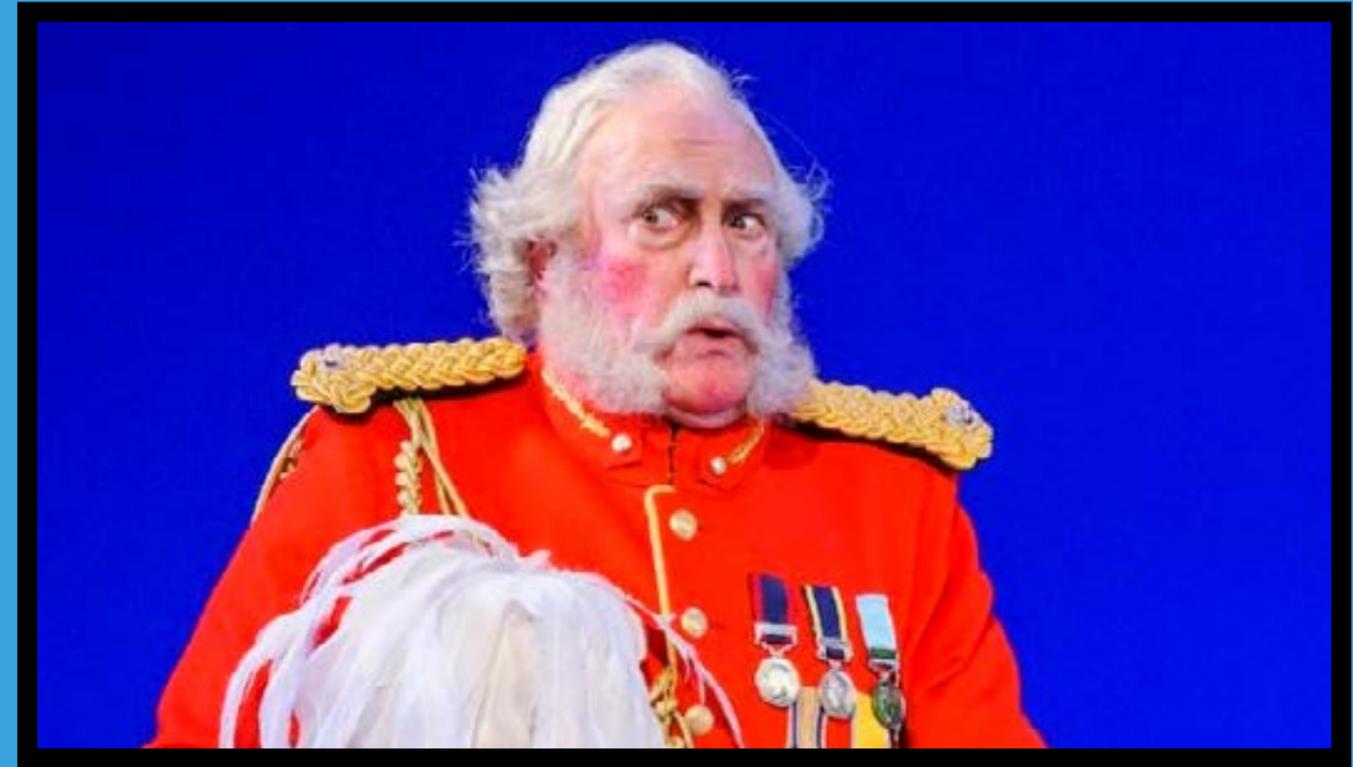
THE PIRATES OF PENZANCE

Canción del personaje

Una canción de carácter en el teatro musical es una canción que revela rasgos de la personalidad de un determinado personaje. Por ejemplo, en el musical *Wicked*, Galinda canta una canción sobre ser popular, que revela su personalidad egocéntrica pero encantadora. En *Los piratas de Penzance*, el general de división canta una canción que es un magnífico ejemplo de ello. Una canción de golpeteo es cuando los versos se cantan a un ritmo extremadamente rápido. Esta canción se consideraría una canción de golpeo y requiere concentración y precisión por parte del intérprete.

SOY EL MISMÍSIMO MODELO DE UN GENERAL DE DIVISIÓN MODERNA

from *The Pirates of Penzance*

Haz clic en la imagen para ver la actuación y reflexiona sobre las siguientes preguntas.

1. ¿Qué características observas en el general de división moderno?
2. ¿Cómo reacciona el público que le rodea a lo que dice?
3. ¿Por qué crees que las canciones de personajes son importantes en la narración de historias?

FUENTES

Blumenfeld, Robert. *Blumenfeld's Dictionary of Musical Theater: Opera, Operetta, Musical Comedy*. Limelight Editions, 2010.

Kenton, Tristram. *Culture Whisper*, 2 Dec. 2017, www.culturewhisper.com/r/opera/gilbert_and_sullivan_english_national_opera_pirates_of_penance/7426.

McLamore, Alyson. *Musical Theater An Appreciation*. 2nd ed., Routledge, 2018.

Paterson, Mike. "Gilbert and Sullivan." *London Historians' Blog*, 1 Nov. 2014, londonhistorians.wordpress.com/2014/11/01/historic-london-moustaches/.

Sullivan, Arthur, and W.S Gilbert. *Pirates of Penzance*. [193] Image. Retrieved from the Library of Congress, <www.loc.gov/item/ihas.200216579/>.

Todos los demás gráficos se han utilizado en el sitio de imágenes de archivo gratuitas: pixabay.com