

MARTA ESTAL
Soprano y piano

GIORGIO CELENZA
Barítono y piano

Viva llama

Cancionero de amor de todos los tiempos

GUÍA DIDÁCTICA

Dramaturgia y producción MARTA ESTAL · Dirección de escena ÁLVARO TATO
Vestuario TATIANA DE SARABIA · Iluminación DIEGO SÁNCHEZ
Diseño gráfico CARLOS RUIZ · Distribución TRIAPASÓN

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

JOVENTUT

Ayuntamiento
de Sagunto

TRIAPASÓN
DISTRIBUCIÓN

ÍNDICE

1. **Introducción**
2. **Unas palabras del director, Álvaro Tato**
3. **Objetivos**
4. **Antes de la función**
 - Algunas preguntas previas para reflexionar
 - Viva llama paso a paso. Resumen de los textos y programa musical (junto a las traducciones de las piezas).
5. **Después de la función**
 - Sobre la música
 - Sobre los textos
 - Propuesta de actividades
6. **Cuando el amor duele: algunos apuntes sobre amores tóxicos**
7. **Ficha artística**
8. **Programa del concierto**

INTRODUCCIÓN

Viva llama (cancionero de amor de todos los tiempos) es un recital lírico en clave teatral. Un viaje por el concepto de amor romántico a lo largo del historia. Una biografía no autorizada del amor desde su cuna hasta su tumba. Con piezas musicales de Mozart, Strauss o Granados acompañadas por versos de grandes autores clásicos como Shakespeare, Lope de Vega u Ovidio y textos originales se indaga sobre cómo nos hemos querido y nos queremos: flechazos, conquistas, sueños, celos, rupturas... Un viaje de la Edad Media a la Edad del Pavo, del amor por carta al audio de Whatsapp, de "mi alma, abrasada en llama pura" a "vámonos fuegote". Del chispazo a la llama, a la hoguera, al incendio, a ceniza... y a otra chispa nueva.

La historia del amor es la historia del ser humano. Desde nuestro nacimiento establecemos relaciones estrechas con los demás: relaciones de cuidado, de protección, de complicidad.

Sin embargo, la concepción que tenemos del amor y, sobre todo, de aquello que entendemos por "amor romántico" sí que ha experimentado cambios a lo largo del tiempo.

En la antigua Grecia, **Platón** dedica su *Banquete* a explicar las diferentes concepciones que se tienen del amor en la época, que aún distan del ideal de "amor romántico" de hoy día; en esa obra se debate sobre Eros, el Dios amoroso, definido de diversas formas, desde la búsqueda de la belleza hasta el deseo de completitud.

Más adelante surge el **amor cortés** no solo como predecesor del amor romántico, sino también como origen medieval de un estilo literario europeo que une música y verso, tal y como lo hará la ópera unos pocos siglos después.

En el siglo XV hablamos de **amor platónico**, idealizado y etéreo, sin consumación física, que poco tiene que ver con el planteado por el filósofo griego.

Y un concepto amoroso más físico y materialista toma forma a partir de la Ilustración, seguido por el retorno al idealismo de los **autores románticos del s. XIX**, que exaltan la figura de la amada como esencia sublime, totalizadora.

Y llegamos al **siglo XX y XXI** con su revisión de los valores tradicionales y la aparición de múltiples modelos de relación.

Como sabemos, el amor está en constante cambio. ¿Y las canciones de amor? ¿También han cambiado?

Viva llama abarca la "historia del amor" desde tres perspectivas: la musical, la literaria y la crítica. Esta guía didáctica pretende resumir las tres vertientes, pero el espectáculo puede disfrutarse desde donde y como se quiera.

Ya se enciende la primera chispa...

Unas palabras del director, Álvaro Tato

Como el fuego, el amor alumbra y deslumbra, ilumina y quema, reúne y destruye. Como el fuego, el amor nos hace humanos. En nuestra *Viva llama*, a través del canto, de la música y del teatro, proponemos una biografía del amor no autorizada, un viaje en pequeñas escenas hacia el corazón del incendio, los rescoldos de la falla, las pavesas de la antorcha que adopta mil formas, que nos acoge y nos distancia, que nos calienta y nos abrasa: el fuego o el amor... si es que no son lo mismo.

Porque el fuego, como el amor, no es un invento humano, sino un descubrimiento, una región atrayente y peligrosa siempre en parte inexplorada, una deidad desconocida, un maravilloso enigma. En realidad, el fuego y el amor nos descubren a nosotros.

Desde Ovidio hasta Lorca, desde Lope hasta la copla, desde los juglares hasta los raperos, desde la música antigua hasta el pop, amamos, cantamos y decimos las mismas palabras repetidas como amuletos de angustia y éxtasis, de sufrimiento y paz, de celebración y despedida. A través de los siglos, las canciones, las arias y los poemas, amamos de forma idéntica pero siempre diferente, como las ondas de la hoguera que atrapa la mirada: un hechizo eterno y a la vez efímero.

La soprano, pianista y ahora dramaturga Marta Estal trenza en varios episodios los diversos avatares, aventuras y desventuras que vivimos los seres humanos bajo el signo de ese dios/demonio transformador e insolente, unas veces tierno, otras travieso, otras salvaje, a menudo cruel y siempre impredecible. A partir del inmenso repertorio de la música y la poesía amorosa de todos los tiempos, siguiendo la estela de los tratados (desde el *Ars amandi* ovidiano o *El collar de la paloma* de Ibn Hazm hasta los *Fragmentos de Barthes*), Marta ha seleccionado una escueta muestra universal de aquellos momentos musicales y literarios que expresan con mayor acierto las etapas y edades del amor, para dar cuenta de de nuestros anhelos, deseos, certezas, arrebatos y desconsuelos, en compañía de la voz y el piano del barítono Giorgio Celenza.

Con humor y profundidad, este dúo de jóvenes artistas nos lleva fuego adentro, amor adentro, para explorar el inmenso misterio que somos: pura contradicción, enajenamiento ensimismado, cuerda locura. Apenas hacen falta elementos en escena: un puñado de objetos y prendas para recrear las diversas situaciones, un piano, la imaginación encendida de cada espectador... y la magia activa de las artes escénicas, esa penúltima forma de estar juntos en un aquí y ahora, un tiempo y un espacio real, sin aparatos que nos alejen de la vida: reunidos de nuevo como público, como pueblo, como tribu.

En cierta ocasión pregunté a mi psicólogo si se termina el amor, si existe descanso, si en algún momento de la vida remite este fuego cambiante de consecuencias gloriosas y devastadoras, si hay refugio cuando creces, si la gente mayor ama menos. Me dijo que al contrario. Que amamos hasta el último minuto. La bendición maldita del amor es nuestra *viva llama*, la del corazón que arde hasta la ceniza y, como el Ave Fénix, revive de nuevo. Como el teatro, como la música, como el arte. Como la voz de Marta: un ángel de cristal fugaz y eterno.

Objetivos

- Acercar la ópera y el género lírico a público infantil y adolescente. Introducirlos en los conceptos básicos sobre la ópera y el recital lírico y tratar de desvincular la música clásica, a través del humor y de una dramaturgia inspirada en sus contextos actuales, con algo ajeno a sus propias experiencias vitales.
- Acercar géneros literarios como la poesía o el teatro desde los referentes clásicos hasta el siglo XXI mediante la interpretación de textos de Ovidio, Lope de Vega, Shakespeare, Francisco de Quevedo, etc.
- Reflexionar acerca de los mitos del amor romántico y plantear cómo estos han construido y determinado nuestra forma de relacionarnos y de pensarnos a nosotros mismos (e identificarnos como individuos), siendo también generadores de ciertos patrones nocivos como la violencia de género, la dependencia emocional, los celos, etc.
- Abrir el debate en el aula sobre los amores tóxicos, identificar estos patrones en ejemplos literarios y musicales para poder reconocerlos y prevenirlos en situaciones reales, en rangos de edad en los que habitualmente se establecen los primeros vínculos afectivo-sexuales.

ANTES DE LA FUNCIÓN

Algunas preguntas previas

Sobre la ópera

- ¿Qué es una ópera? ¿Crees que los temas que se tratan son muy antiguos? ¿Te suena aburrido?
- ¿Sabes qué es una soprano? ¿Y un barítono? ¿En qué se diferencia un cantante de ópera de un cantante de música moderna?

Sobre el amor

- ¿Qué es para ti el amor? ¿Qué historias de amor famosas conoces?
- ¿Crees que han cambiado las formas de querer? ¿En qué cosas?
- ¿Qué canciones conoces que no sean de amor?

VIVA LLAMA PASO A PASO

Ojo, **¡Spoilers!** En esta sección encontrarás un resumen detallado del espectáculo y las traducciones de las piezas musicales. Podría serte útil para comprenderlo mejor, pero igual prefieres esperar y dejarte sorprender.

Prólogo

*Cuenta la leyenda que el amor nació a la vez que el fuego. Que el amor y el fuego son lo mismo. Que tan grande fue su unión que ahora se confunden las odas a Romeo y Prometeo...**

En este capítulo se narra cómo el amor y el fuego se han relacionado desde siempre en la música y la literatura. Desde los versos que utiliza Francisco de Quevedo para definir al amor y que dan título al poema del mismo nombre: “Es hielo abrasador, es fuego heleado” hasta las palabras de Quevedo, el cantante actual, “Dale, no juegues con fuego, bebé si sabes que te puedes quemar”; pasando por citas de muchos autores y compositores de todas las épocas y los estilos.

El amor se convierte en ocasiones en fuego que nos abrasa el pecho, que arde, pero también otras en calor de chimenea, en invierno, en hogar.

*En la mitología griega, **Prometeo** robó el fuego a los Dioses para entregárselo a los humanos. El juego de palabras se produce con **Romeo**, uno de los amantes más famosos de la historia de la literatura.

El mirar de la maja, Enrique Granados (1867- 1916)

¿Por qué es en mis ojos
tan hondo el mirar
que a fin de cortar
desdenes y enojos
los suelo entornar?
¿Qué fuego dentro llevarán
que si acaso con calor
los clavo en mi amor
la muerte me dan?

Capítulo 1: Nacimiento. El flechazo

Pa-pa-geno! *La flauta mágica,* Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

PAPAGENO
¡Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Papagena!
PAPAGENA
¡Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Papageno!
PAPAGENO
¿Ahora eres toda para mí?
PAPAGENA
¡Ahora soy toda para ti!
PAPAGENO
¡Bien, entonces sé mi mujercita!
PAPAGENA
¡Bien, entonces sé mi pichoncito!
PAPAGENO, PAPAGENA
¡Qué gran alegría!

Si los dioses conceden hijos
a nuestro amor,
¡niñitos queridos, pequeñitos!
PAPAGENO
¡Primero un pequeño Papageno!
PAPAGENA
¡Y luego una pequeña Papagena!
PAPAGENO
¡Y luego otro Papageno!
PAPAGENA
¡Y luego otra Papagena!
PAPAGENO, PAPAGENA
¡Papageno! ¡Papagena!
Será la más grande de los dichas,
cuando muchos, muchos
Pa, Pa, Papageno,
Pa, Pa, Papagena
sean la bendición de sus padres.

En esta escena vemos el primer encuentro de Papageno y Papagena, dos personajes de la ópera *La Flauta mágica* de Mozart. Estos simpáticos pajareros anhelan encontrar a alguien que sea como ellos. Al conseguirlo, cantan felices un dúo de amor.

Capítulo 2. Infancia del amor. Ensueño

Algo contigo, Chico Novarro (1934)

¿Hace falta que te diga
que me muero por tener algo contigo?
¿Es que no te has dado cuenta
de lo mucho que me cuesta ser tu amigo?
Ya no puedo acercarme a tu boca
sin deseártela de una manera loca.
Necesito controlar tu vida,
saber quién te besa y quién te abriga.
¿Hace falta que te diga
que me muero por tener algo contigo?
¿Es que no te has dado cuenta
de lo mucho que me cuesta ser tu amigo?
Ya no puedo continuar espiando
día y noche tu llegar adivinando,
ya ni sé con qué inocente excusa
pasar por tu casa.
Ya me quedan tan pocos caminos
y aunque pueda parecerme un desatino
no quisiera yo morirme sin tener
algo contigo.

Acabamos de conocernos. Nos gustamos. Y al separarnos no podemos dejar de pensar en él o en ella, miramos sus fotos, su *Instagram*, imaginamos los futuros encuentros...

Capítulo 3. Primeros síntomas del mal de amores

Voi che sapete, *Le nozze di Figaro*, W.A. Mozart

Vosotras que sabéis lo que es el amor,
decidme, mujeres, si es lo que siente mi corazón.
Os diré lo que siento,
es nuevo para mí y no lo puedo entender.
Siento un afecto lleno de deseo,
que tan pronto es placer como un martirio.
Me hieló y luego siento que se me enciende el alma,
y al cabo de un momento me vuelvo a helar.
Busco un bien fuera de mí,
no sé quién lo tiene, no sé qué es.
Suspiro y gimo sin querer,
palpito y tiemblo sin saber.
Ni de día ni de noche encuentro la paz,
y sin embargo me gusta languidecer así...

Cherubino, un personaje de la ópera *Le nozze di Figaro*, de W.A. Mozart, acude al médico porque está sintiendo cosas extrañas. ¿Será amor? ¿Cómo saberlo? Durante este capítulo escuchamos el aria "Voi che sapete" y nos colamos en la consulta **Doctor Mylove**, en la que explica a su paciente cuál es la enfermedad que sufre y qué pautas a seguir.

Este es el doctor Mylove
(parece que tiene las cosas muy claras)

Y esta su paciente
(ella no tanto)

Gracias al Doctor nos acercamos a las principales teorías sobre el fenómeno amoroso y las diferentes explicaciones a la atracción en los seres humanos. Los orígenes del amor han sido abordado por muchas disciplinas. Por ejemplo, desde la filosófica, nos explica Platón en *El banquete* (s. IV a.C.), a través del discurso de Aristófanes, que los seres humanos habrían sido divididos en dos mitades en su nacimiento y que buscarían a su "media naranja" para sentirse completos. Desde la rama científica, los estudios analizan las hormonas implicadas en el enamoramiento (oxitocina, dopamina...); la astrología habla sobre la predeterminación de las personas a sentirse atraídas por unas y no por otras según la posición de los planetas... Contagiada de *Moñaditis aguda*, Cherubino recita versos clásicos y modernos que ilustran estas teorías con música y palabras.

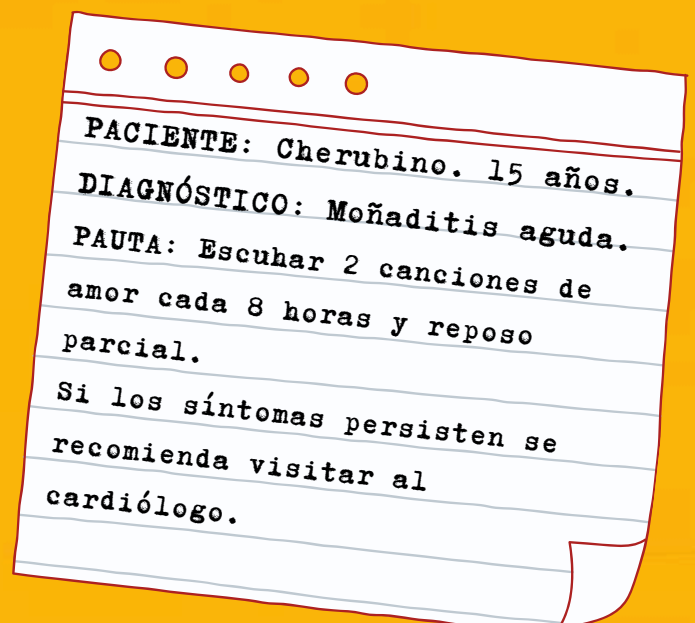
"Andábamos sin buscarnos,
pero sabiendo que íbamos a encontrarnos."
Rayuela, Julio Cortázar (1914-1984)

"Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso;

no hallar fuera del bien centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso; (...)"
Lope de Vega (1562-1635)

El galán que ronda las calles, Juan Cabanilles (1644-1712)

El galán que ronda las calles
qué enamorado está
que si no se retira
él enfermará,
él peligrará.
El amor, ¡ay! le matará.

"Ay, ¡qué sinrazón! No quiero
contigo cama ni cena
y no hay minuto del día
que estar contigo no quiera"
Bodas de sangre,
Federico García Lorca (1898-1936)

"Los amantes, como sonámbulos, como
imantados, caminan, se cruzan, se separan
y vuelven a juntarse."
André Breton (1896-1966)

Capítulo 4.

Adolescencia del amor. La seducción

¿Cómo hemos “ligado” a lo largo del tiempo? Aunque sean diferentes las palabras, las formas de dirigirnos a la persona que queremos, los formatos y las señales que nos damos.... en realidad las formas de seducción no han cambiado tanto.

En esta escena verás un ejemplo de cómo se hablaba el amor en diferentes etapas: **amor cortés** (siglo XI, con un ejemplo del *Quijote* de Cervantes imitando el estilo para referirse a su amada Dulcinea), **amor platónico** (siglo XV, con un ejemplo de *La Celestina* de Fernando de Rojas), **amor posmoderno** (con lenguajes actuales) y, por último, **amor galante**, que nos lleva al siglo XVII para escuchar cómo Don Giovanni, un personaje de la ópera que lleva su mismo nombre, intenta ligarse a Zerlina.

Al final de la escena comparamos los consejos para atraer a la persona querida de Ovidio, reflejados en su *Arte de amar*, en el siglo I a.C. con los de la *Revista Bravo*, una publicación para adolescentes del siglo XXI. ¿Acaso son tan diferentes?

Tras todas estas palabras y estrategias, finalmente nuestros personajes lo han conseguido. Se quieren querer, y así lo celebran cantando *a capela** una canción del renacimiento español.

Pedro y bien te quiero Juan del Encina (1468-1529)

MARTA

Pedro, bien te quiero
maguera vaquero.
Has tan bien bailado,
corrido y luchado,
que me has namorado
y de amores muero.

GIORGIO

Nuestr'ama, señora,
yo nací en buen ora.
Ya soy desde agora
vuestro por entero.

MARTA Y GIORGIO

Quiero que me quieras
pues por mí te esmeras;
tengamos de veras
amor verdadero.

Là ci darem la mano Don Giovanni, W.A. Mozart

DON GIOVANNI

Allí nos daremos la mano,
allí me dirás que sí.
Mira, no está lejos;
partamos, mi bien, de aquí.

ZERLINA

Quisiera y no quisiera;
me tiembla un poco el corazón.
Feliz, es verdad, sería,
más aún podéis burlarme.

DON GIOVANNI

¡Ven, mi bella delicia!

ZERLINA

¡Me da pena Masetto!

DON GIOVANNI

Yo cambiaré tu suerte.

ZERLINA

¡Rápido... ya no resisto más!

DON GIOVANNI

¡Vayamos!

ZERLINA

¡Vayamos!

DON GIOVANNI, ZERLINA

¡Vayamos, vayamos, bien mío,
a aliviar las penas
de un inocente amor!

*Las voces cantan sin acompañamiento instrumental.

Capítulo 5. Plenitud del amor.

La llama viva, el momento cumbre del amor. Romeo y Julieta, los enamorados por excelencia, se dedican dos piezas. En la primera, *Je veux vivre*, el personaje de Juliette, de la ópera *Roméo et Juliette* que escribió Gounod inspirada en la obra de teatro de William Shakespeare, canta sobre la felicidad al sentir el amor.

En la segunda, la preciosa canción “Del cabello más sutil”, se describe también el deseo de estar con la persona amada.

Del cabello más sutil Fernando Obradors (1897-1945)

Del cabello más sutil
que tienes en tu trenzado
he de hacer una cadena
para traerte a mi lado.
Una alcarraza en tu casa,
chiquilla, quisiera ser,
para besarte en la boca
cuando fueras a beber.

Je veux vivre Roméo et Juliette, Charles Gounod (1818-1893)

Yo quiero vivir
en este sueño que me embriaga.

Este día siempre
lo guardaré, dulce llama,
en mi corazón
como un tesoro.

¡Esta embriaguez de juventud
no durará para siempre! ¡Sólo un día!
Después viene la hora de llorar,
el corazón se rinde al amor,
y la felicidad huye para no volver.

Déjame dormir
lejos del invierno desagradable
y oler la rosa

antes que se marchite. ¡Ah!

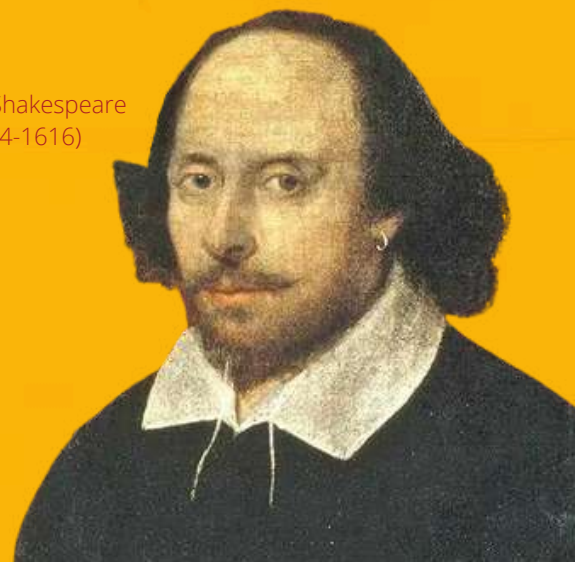
¡Dulce llama,
quédate en mi corazón
como un dulce tesoro
durante mucho tiempo!

Después de cantar vemos un fragmento de la famosa escena del balcón de Romeo y Julieta de Shakespeare, en la que Romeo visita en secreto a su amada por la noche. En ella, los personajes hablan sobre la imposibilidad de su relación al pertenecer a familias enemigas, pero también

sobre la atracción y el amor tan grande que sienten.

Finalmente, ese momento del amor en el que las palabras sobran, y por ello dejamos solo la música. Suena la pieza para piano a cuatro manos “Pavane de la Belle au Bois Dormant”, de Maurice Ravel (1875-1937).

William Shakespeare
(1564-1616)

¿SABÍAS QUE...?

Las composiciones para piano a cuatro manos son un tipo de música de cámara en el que dos pianistas tocan en el mismo piano. El término música de cámara, que proviene de la palabra *camera*, habitación, corresponde a la música interpretada por un grupo reducido de instrumentos.

Capítulo 6. Vejez del amor

En este capítulo hablamos sobre los amores tóxicos. Los que al principio alumbran y luego apagan luces, los que dan tanto calor que al final queman.

En *La flauta mágica*, Tamino debe dejar de contestar a Pamina porque así se lo han impuesto en una de las pruebas para convertirse en un Iniciado en la orden del sacerdote Sarastro.

La princesa, que desde que había recibido la noticia de ser rescatada y amada por un apuesto Tamino no vive para otra cosa, se desploma al ver que el príncipe no le contesta: se cae su mundo entero.

En la actualidad, podríamos considerar que estaríamos ante un caso de ghosting y así lo representamos en la escena: con una conversación de *Whatsapp* entre los dos personajes. Aunque se le haya nombrado recientemente, este tipo de situaciones lleva sucediendo desde la antigüedad...

¡Ay, tengo el presentimiento de que la suerte del amor se ha ido para siempre!
¡Nunca volveréis a mi corazón, horas de alegría!
Mira... Tamino, querido, estas lágrimas corren sólo por ti.
¡Si no sientes las ansias del amor, mi descanso estará en la muerte! 🙄

17:28 ✓

Y sin embargo te quiero Juanita Reina (1925-1999)

Me lo dijeron mil veces,
mas yo nunca quise poner atención.

Cuando vinieron los llantos
ya estabas muy dentro de mi corazón.

Te esperaba hasta muy tarde,
ningún reproche te hacía;
lo más que te preguntaba
era que si me querías.

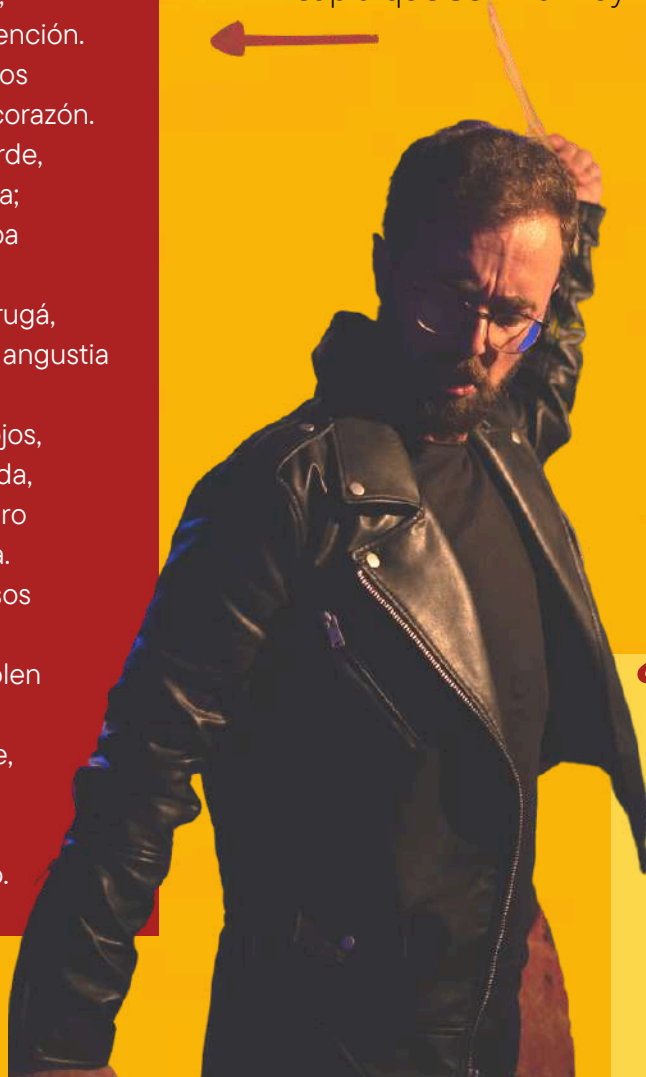
Y bajo tus besos en la madrugada,
sin que tú notaras la cruz de mi angustia
solía cantar:

Te quiero más que a mis ojos,
te quiero más que a mi vida,
más que al aire que respiro
y más que a la mare mía.

Que se me paren los pulsos
si te dejo de querer,
que las campanas me doblen
si te falto alguna vez.

Eres mi vida y mi muerte,
te lo juro, compañero,
no debía de quererte,
y sin embargo te quiero.

Hablamos ahora de otra forma de amores tóxicos: aquellos en los que nos quedamos aunque nos duela, aunque quemen, con una copla que se hizo muy famosa en el siglo XX.

¿SABÍAS QUE...?

Muchas veces, en el teatro los objetos tienen un **valor simbólico**, es decir, no se utilizan como en la vida real sino que se establece una convención mágica entre el actor y el espectador. En este caso, Giorgio utiliza el abanico típico de la copla como si fuera una navaja. Después, Marta lo transformará en una carta...

Carta de Werther a Charlotte

La novela *Las penas del Joven Werther* de Johann Wolfgang von Goethe es un ejemplo paradigmático del amor romántico del siglo XIX: un amor apasionado, desbordado, incondicional, en el que la muerte es posible e incluso deseable si no se puede tener a la persona amada.

Charlotte lee la carta en la que Werther decide quitarse la vida por no poder soportar el matrimonio de ella con otro hombre.

De la misma manera, la canción *Adela*, de Joaquín Rodrigo, nos describe cómo la protagonista enferma por la infidelidad de su amado.

Adela

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Una muchacha guapa
llamada Adela, llamada Adela...
Los amores de Juan la lleva enferma,
Y ella sabía, y ella sabía
que su amiga Dolores lo entretenía.
El tiempo iba pasando
y la pobre Adela, la pobre Adela
más blanca se ponía y más enferma,
y ella sabía y ella sabía
que de sus amores se moriría.

Escena de los forenses

En esta escena, dos forenses analizan las causas de la muerte de diversos personajes femeninos de ópera: se trata de "muertes por amor", como el suicidio de Julieta al ver el cuerpo sin vida de Romeo (perdón por el *spoiler*), o el de Dido al ver partir al hombre a quien ha ayudado y amado. Sin embargo, otro patrón se repite: la muerte de ellas por parte de sus amantes, sus esposos o sus pretendientes. Sabemos que la **violencia de género** ha existido desde siempre y así lo reflejan la literatura y la música. Y sabemos que, aunque se hayan cometido tantos crímenes en su nombre, el amor de verdad nunca es causa de muerte.

Si la noche hace oscura

Cancionero de Upsala (s.XVI)

Si la noche se hace oscura
y tan corto es el camino,
¿cómo no venís, amigo?

Capítulo 7. Muerte

Les chemins de l'amour **Francis Poulenc (1899-1963)**

Los caminos que van al mar
han guardado, de nuestro paso
flores deshojadas y el eco, bajo sus árboles,
de nuestra risa clara.
Lejanos días felices,
radiante alegría desvanecida.
Marcho sin encontrar su rastro en mi corazón.
Caminos del amor,
todavía os busco.
Caminos perdidos, ya no existís
y vuestros ecos han enmudecido.
Caminos de la desesperanza,
caminos del recuerdo,
caminos del primer día,
Divinos caminos de amor.

Cuando la hoguera se apaga, los caminos del amor son entonces bosque oscuro. Así nos lo describe la canción *Les chemins de l'amour*, de F. Poulenc.

Toca hacer las maletas, cerrar un viaje para iniciar otro. Los objetos que nos han hecho soñar vuelven a su origen, al cajón en el que surgió la magia.

El amor siempre renace, se transforma. De las cenizas surgen chispas nuevas. Volvemos a enamorarnos, volvemos a encender la llama. En este capítulo hablamos también sobre las nuevas fórmulas afectivas que han surgido a partir del siglo XXI: poliamor, pansexualidad, relación abierta, anarquía relacional... ¿Te suenan? ¿Crees que darán lugar a nuevas canciones? Porque en realidad, ¿han cambiado tanto las canciones de amor? Ahora te toca responder a ti. Nosotros nos despedimos con la risa y el canto.

Epílogo

¡Ay, que me río de amor! **Juan Hidalgo (1614-1685)**

¡Ay, que me río de Amor!
¡Escuchen, atiendan,
verán lo que importa
seguir mi opinión!
Todos del amor se ríen,
mas con una condición:
¡que es bueno burlarse de él
mas burlarse con él no!
¡Ay, que me río de Amor!...

DESPUÉS DE LA FUNCIÓN

Sobre la música

En *Viva llama* has podido escuchar piezas musicales de muy diferentes estilos: arias de ópera, boleros, coplas... ¿Has identificado alguna de ellas? Te explicamos sus características.

Aria de ópera: El aria (palabra que viene del italiano y que significa "aire") es una subgénero dentro de la ópera en el que se escucha a un cantante solista. Se trata de fragmentos de gran expresividad vocal: la acción de la ópera se detiene para explicar los sentimientos, los deseos o los planes de un personaje, tal y como sucedería en un monólogo teatral.

Bolero: el bolero es un género musical surgido en Cuba en el siglo XIX. Gracias a la difusión de la televisión y la radio se extendió durante el siglo XX por el resto de países hispanohablantes y acabó convirtiéndose en uno de los géneros preferidos para expresar el amor romántico.

¿SABÍAS QUE...?

La **ópera** es una composición teatral y musical en la que un texto dialogado se canta y se escenifica con acompañamiento de orquesta. Las óperas se componen de muchos momentos musicales distintos: la obertura, que aparece al inicio y que consiste en una interpretación solo instrumental que nos introduce en los temas musicales de las óperas; los recitativos, que son fragmentos en los que los personajes hablan utilizando melodías sencillas; dúos o tercetos, en los que varios personajes se comunican con acompañamiento y melodías más complejas; coros, en los que canta un grupo numeroso de gente... una de las piezas más características es el aria.

Maria Callas (1923-1977) es una de cantantes de ópera más famosas de todos los tiempos.

Copla: la copla es un género musical que nace en España en la década de los años XX, hija de otros géneros anteriores como la tonadilla o la zarzuela, y que combina música, texto e interpretación. Sus letras hablan sobre amor y sentimientos desbordados: celos, desengaños, tristezas, alegrías... En la actualidad su esencia se encuentra presente en las revisiones del flamenco que han hecho algunos cantantes contemporáneos como Rosalía.

Sobre los textos

El espectáculo que has visto combina textos y formas clásicas con referencias más actuales. Comprobamos así que el amor no es solo algo universal sino también atemporal, algo sobre lo que se ha hablado y cantado siempre. Observa los siguientes cuadros. ¿Crees que ha cambiado mucho la manera de expresarnos?

 Clásico (s.XV-S.XVII)	 Moderno (s.XIX-XX)	 Actual (s.XXI)
<p>Melibeo soy y a Melibea adoro, y en Melibea creo y a Melibea amo <i>La Celestina</i>, Fernando de Rojas</p>	<p>Tú justificas mi existencia: si no te conozco, no he vivido; si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido. <i>Si el hombre pudiera decir lo que ama</i>, Luis Cernuda</p>	<p>Si antes hubo otra vida, de tu agua bebí conocerte debí Rosalía y Raw Alejandro</p>
<p>En fin, señora, me veo sin mí, sin vos y sin Dios: sin Dios, por lo que os deseo; sin mí, porque estoy sin vos; sin vos, porque no os poseo. <i>El castigo sin venganza</i>, Lope de Vega</p>	<p>Te amé, no te amo ya; piénsolo al menos A él, Gertrudias Gómez de Avellaneda</p>	<p>Though it took some time to survive you, I'm better on the other side I'm all good already So moved on, it's scary <i>Don't start now</i>, Dua Lipa</p>
<p>¡Oh, llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro! <i>Llama de amor viva</i>, San Juan de la Cruz</p>	<p>Esta luz, este fuego que devora (...) Son guirnaldas de amor, cama de herido, donde sin sueño, sueño tu presencia entre las ruinas de mi pecho hundido. Federico García Lorca</p>	<p>¡Y grita fuego! mantenlo prendido, ¡fuego! no lo dejes apagar. Bomba estéreo</p>
<p>Ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos <i>Ojos claros, serenos</i>, Gutierre de Cetina</p>	<p>¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía... eres tú. <i>Rima XXI</i>, Gustavo Adolfo Bécquer</p>	<p>Pienso en tu mirá, una bala en el pecho. <i>Pienso en tu mirá (El mal querer)</i> Rosalía</p>

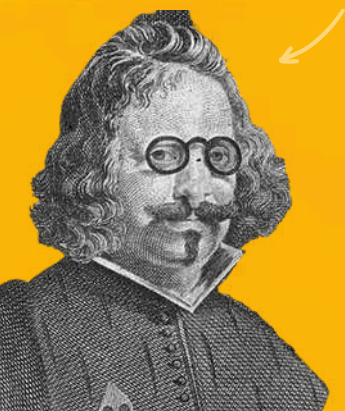
Como el amor, las formas poéticas también han evolucionado a lo largo del tiempo. Estas son algunas de las formas que aparecen en *Viva llama*.

Es hielo abrasador, es fuego helado,
es herida que duele y no se siente,
es un soñado bien, un mal presente,
es un breve descanso muy cansado.

Es un descuido que nos da cuidado,
un cobarde con nombre de valiente,
un andar solitario entre la gente,
un amar solamente ser amado.

Es una libertad encarcelada,
que dura hasta el postrero paroxismo;
enfermedad que crece si es curada.

Este es el niño Amor, este es su abismo.
¿Mirad cuál amistad tendrá con nada
el que en todo es contrario de sí mismo!
(Francisco de Quevedo)

Soneto

Una de las estrofas principales de la poesía culta de todos los tiempos, formada por dos cuartetos y dos tercetos con rima consonante.

La han empleado los más grandes autores: Cervantes, Shakespeare, Sor Juana Inés, Petrarca, Lope de Vega...

Si te quiero es porque sos
mi amor, mi cómplice y todo
y en calle codo a codo
somos mucho más que dos.
(Mario Benedetti)

Redondilla

Estrofa de cuatro versos octosílabos con rima consonante abrazada (abba).

Romance

Tirada de versos octosílabos (de 8 sílabas) con rima asonante en los versos pares.

Porque me arrastras y voy
y me dices que me vuelva
y te sigo por el aire
como una brizna de hierba.
(*Bodas de sangre*,
Federico García Lorca)

¿SABÍAS QUE...?

La poesía y la música han ido siempre de la mano. De hecho, la poesía se basa en conceptos que también se utilizan en música, tales como el ritmo, reflejado a través de la métrica (las sílabas de cada verso). Además, la poesía tradicional se cantaba y acompañaba de instrumentos y como has visto muchos compositores han puesto música a poemas.

Al igual que la música, la poesía también fue evolucionando a lo largo del tiempo y separándose en muchas ramas diferentes, pero la unión de ambas sigue muy presente en géneros como el rap, que se basan en el juego con las palabras, y casi todos los cantantes de cualquier estilo utilizan recursos poéticos para que sus temas sean más llamativos.

Por ejemplo, ¿te suena la frase "Yo solo hago música, perdón que te salpique" de la canción de Shakira? Utiliza un recurso poético llamado **calambur**.

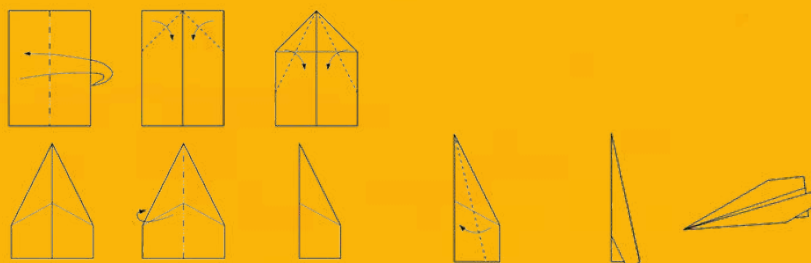

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

- Elige uno de los capítulos del espectáculo o una de las historias de amor de las que hemos hablado (Romeo y Julieta, Papageno y Papagena, Werther y Charlotte...) y resúmela con emoticonos.
- Escribe una carta a tu *crush* al estilo amor cortés. Algunos consejos:
 - Los trovadores buscan conquistar un amor idealizado y muchas veces secreto. Al final de la clase se juntarán todos y se leerán de manera anónima, así que quizá prefieres que tu *crush* no sepa nada hasta entonces.
 - Utilizan un lenguaje cercano y popular. Por ello empleaban la lengua romance, que era la lengua que hablaba del pueblo y que era hija del latín culto.
 - Se trataba de poemas para ser escuchados y no leídos, así que sonará mejor si utilizas recursos propios de la poesía como la rima, la aliteración (repetición de sonidos), las metáforas...
- Cambiemos la historia de amor. Elige una de las historias de amor tradicionales: Romeo y Julieta, La Cenicienta, La Bella y la Bestia... y cambia el final de la historia. ¿Qué pasaría si Romeo y Julieta consiguiesen huir? ¿Y si la Cenicienta prefiriera no casarse y dedicarse a viajar por el mundo?

Instrucciones para hacer
un avioncito y sentirte
Julieta por un día.

CUANDO EL AMOR DUELE: ALGUNOS APUNTES SOBRE AMORES TÓXICOS

En el "Capítulo 6: Vejez" hemos visto algunos ejemplos de cómo el amor puede doler, de cómo a veces las canciones y los poemas narran situaciones que conducen a situaciones tóxicas como la dependencia emocional, los celos, la violencia física y/o emocional. ¿Sabías que hay estudios que dicen que 7 de cada 10 jóvenes han asociado los celos a una muestra de amor?*

Aprender a identificar estos patrones tóxicos en las situaciones de ficción nos puede ayudar a detectarlas y prevenirlas en la vida real.

Lee los siguientes fragmentos, todos pertenecientes al espectáculo que has visto. ¿Detectas algo común en ellos?

El tiempo iba pasando
y la pobre Adela, la pobre Adela
más blanca se ponía y más enferma,
y ella sabía
que de sus amores se moriría.

El galán que ronda las calles
qué enamorado está
que si no se retira
él enfermará,
él peligrará.
El amor, ¡ay! le matará.

Eres mi vía y mi muerte,
te lo juro, compañero,
no debía de quererte,
y sin embargo te quiero.

Mira... Tamino, querido,
estas lágrimas corren
sólo por ti.
¡Si no sientes las ansias
del amor, mi descanso
estará en la muerte!

La idea del amor romántico en el que el otro significa nuestra vida entera, en el que al perderlo lo perdemos todo (incluso la vida), se repite de manera constante en los libros, las canciones, las películas.

¿Crees que esto afecta en nuestra manera de relacionarnos?

¿Crees que el miedo a romper una relación, a sentirnos incompletos, hace que a veces permanezcamos en relaciones en las que estamos sufriendo?

*Al final de esta sección encontrarás enlazados los artículos en los que se cita la información así como diversas actividades para trabajar sobre el tema.

En la época actual, ¿identificas estos sentimientos o situaciones o por el contrario crees que las cosas han cambiado? ¿Sabes qué es la dependencia emocional?

Por otra parte, el sufrimiento que hemos asociado al ideal de amor romántico deja a veces la puerta abierta a situaciones de maltrato que no siempre son tan fáciles de identificar.

¿Qué cosas piensas que no deberían permitirse en una relación?

¿Sabías que existen otros tipos de violencia más allá de la ejercida físicamente?

¿Qué podríamos hacer nosotros para prevenir estos tipos de violencia?

Dicen que el amor es suficiente
Pero no tengo el valor de hacerle frente
Tú eres quien me hace llorar
Pero solo tú me puedes consolar
Te regalo mi amor, te regalo mi vida
A pesar del dolor eres tu quien me inspira
No somos perfectos, solo polos opuestos
Te amo con fuerza, te odio a momentos
Blanco y negro, Malú, (2010)

Tan bonita que amenazas
Cuando callas, me das miedo
Tan fría como la nieve
Cuando cae desde el cielo
Cuando sales por la puerta
Pienso que no vuelves nunca
Y si no te agarro fuerte
Siento que será mi culpa

Pienso en tu mirá. Cap 3: Celos, Rosalía, (2018)

¿Cómo logramos que cuando haya un beso
solo sea uno de esos que no te hacen daño?
Que de un abrazo todo el mundo salga ileso
Que no esté mal quedarnos solas entre extraños
Ni una más, Aitana, (2021)

Enlaces relacionados

- <https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/educativo/recursos/material/guia/home.htm>
- <https://www.injuve.es/sites/default/files/foroviolenciagenero-talleres.pdf>
- <https://www.injuve.es/observatorio/familia-pareja-e-igualdad-de-genero/la-violencia-de-genero-en-los-jovenes>
- <https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/estudio/adolescencia.htm>
- <http://elorientablog.blogspot.com/2016/11/violencia-de-genero-recursos-y.html>
- <https://www.coeducandoenred.com/post/recursos-para-trabajar-la-violencia-de-g%C3%A9nero-en-el-aula>
- <https://www.guao.org/sites/default/files/preveni%C3%B3n%20violencia.pdf>

EQUIPO ARTÍSTICO

Marta Estal, soprano y piano
Giorgio Celenza, barítono y piano

Dramaturgia: Marta Estal
Dirección de escena: Álvaro Tato
Diseño de vestuario: Tatiana de Sarabia
Diseño de iluminación: Diego Sánchez
Realización audiovisual: Víctor Suárez
Diseño gráfico: Carlos Ruiz

PROYECTO
PREMIADO EN LAS
RESIDENCIAS
ARTÍSTICAS Y
CULTURALES DEL
AYUNTAMIENTO
DE VALENCIA
2021-2022

PRÓLOGO

EL MIRAR DE LA MAJA, E. GRANADOS

CAPÍTULO 2 INFANCIA: ENSUEÑO

ALGO CONTIGO, C. NOVARRO

AH! FOR'SÈ LUI...
LA TRAVIATA, G. VERDI

CAPÍTULO 4 ADOLESCENCIA: SEDUCCIÓN

LÀ CI DAREM LA MANO
DON GIOVANNI, W.A. MOZART

PEDRO Y BIEN TE QUIERO, J. DEL ENCINA

CAPÍTULO 6 VEJEZ

ACH, ICH FÜHLS
LA FLAUTA MÁGICA, W.A. MOZART

ADELA, J. RODRIGO
SI LA NOCHE HAZE ESCURA,
CANCIONERO DE UPSALA

EPÍLOGO

MORGEN, R. STRAUSS

CAPÍTULO 1 NACIMIENTO: EL FLECHAZO

PA-PA-PA-PAGENA!
LA FLAUTA MÁGICA, W.A. MOZART

CAPÍTULO 3 PRIMEROS SÍNTOMAS

VOI CHE SAPETE
LE NOZZE DI FIGARO, W.A. MOZART

EL GALÁN QUE RONDA LAS CALLES,
J. CABANILLES

CAPÍTULO 5 PLENITUD DEL AMOR

JE VEUX VIVRE
ROMÉO ET JULIETTE, C. GOUNOD

DEL CABELLO MÁS SUTIL, F. OBRADORS

PAVANE DE LA BELLE AU BOIS DORMANT,
M. RAVEL

CAPÍTULO 7 MUERTE

LES CHEMINS DE L'AMOUR, F. POULENC

Viva llama

Cancionero de amor de todos los tiempos

Contacto: Marta Estal
martaestal@gmail.com

 @_laestal

 www.laestal.com