

ÓPERA

HANSEL & GRETEL

Basado en el cuento homónimo de los hermanos Grimm

Guía didáctica

RealTeatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Engelbert Humperdinck compuso *Hansel und Gretel* hacia 1891 con una versión del cuento escrita por su hermana Adelheid Wette. Al igual que hicieron Humperdinck y Adelheid Wette, el director de escena Pedro CHamizo propone una revisión del conocido cuento de hadas para acercarlo a los espectadores de hoy, que se convertirán en el público del futuro: los niños y niñas del siglo XXI.

Nos encontramos en un momento bisagra en nuestra sociedad. Una era de transformación y cambio hacia un mundo más consciente y sostenible. Nuestras nuevas generaciones, más preparadas que nunca, son las que tomarán el testigo de nuestra forma de cuidar el mundo.

En la web del Teatro Real, podéis encontrar la [ficha artística del espectáculo](#).

Guía didáctica

HANSEL&GRETEL

Real Teatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Con un gran objetivo mundial a la vista como es la Agenda 2030, se han tomado como punto de partida escénico y dramático las metas del ODS (Objetivos del Desarrollo Sostenible) promovidas por las Naciones Unidas en 2015.

Sin duda, el compromiso con la cultura y con las nuevas generaciones también forman parte de estos objetivos.

El componente vertebral de la puesta en escena es el activismo social como motor del cambio. Para ello, el equipo creador ha tenido muy en cuenta los valores de la Agenda 2030 en lo referente a incentivar una vida sana, el cuidado del medio ambiente y el fomento de una alimentación sostenible.

Guía didáctica

HANSEL&GRETEL

Real Teatro
de Retiro

OBJETIVOS

- Acercar la ópera al público joven a través de una puesta en escena contemporánea.
- Romper estereotipos relacionados con la ópera.
- Mostrar las voces líricas de contratenor, soprano y mezzosoprano.
- Dar a conocer la figura y la obra del compositor Engelbert Humperdinck.
- Desarrollar el espíritu crítico a través de la revisión actual de un cuento clásico.
- Mostrar en escena la importancia del activismo social como motor de cambio.
- Generar una reflexión en torno a los usos e influencia de las redes sociales en la juventud.
- Promover a través de la escena el cuidado del medio ambiente y la alimentación saludable.

Guía didáctica

HANSEL&GRETEL

Real Teatro
de Retiro

LA HISTORIA

“el universo donde los sueños son realidad”

Esta nueva versión de la ópera *Hänsel und Gretel* compuesta por Humperdinck refleja el presente de las redes sociales y cómo éstas influyen en los jóvenes.

La Bruja pasa a ser la influencer “Barbie del Bosque”, quien atrae a los niños al mundo virtual. Una vez allí, ellos se dan cuenta de lo vacío y superficial que es ese lugar.

Gretel, una joven activista, es capaz de hacer ver a La Bruja a través de su discurso que un futuro mejor es posible y necesario. La #BarbiedelBosque no muere, se transforma y a modo de mantra, todos juntos cantan que el futuro está en nuestras manos y es el momento de actuar para cambiarlo.

Guía didáctica

HANSEL&GRETEL

Real Teatro
de Retiro

LA HISTORIA

Personajes

HANSEL (contratenor) - Chico muy auténtico y libre de pensamiento. Devorador de libros y con gran afición a la música.

GRETEL (soprano) - Chica comprometida y consciente de nuestro tiempo. Es la joven más activista que podríais conocer.

LA BRUJA (mezzosoprano) - Barbie neocapitalista, es una influencer muy famosa, caprichosa e inconsciente. Tiene una personalidad egocéntrica y llena de maldad.

Guía didáctica

HANSEL&GRETEL

LA MÚSICA

Hansel y Gretel es la ópera más famosa de Engelbert Humperdinck, un músico, profesor y compositor alemán que vivió entre 1854 y 1921. Sus padres querían que estudiara arquitectura pero, después de conseguir varias becas, le permitieron que emprendiera su carrera como músico, formándose en los conservatorios de Colonia y Munich.

Tuvo una estrecha relación con Richard Wagner, con quien colaboró como compositor asistente en Bayreuth. Podemos encontrar esta influencia de forma clara en la utilización del **leitmotiv**, un tema musical que aparece de forma recurrente a lo largo de una obra.

La mayoría de sus composiciones son obras lírico-escénicas escritas dentro de un estilo nacionalista, con aparición de temas folclóricos e infantiles recopilados de la tradición alemana. Este es el caso de *Hansel y Gretel*. La hermana de Humperdinck, Adelheid Wette, escribió el libreto de esta ópera, basándose en el famoso cuento de los hermanos Grimm. Tras una primera audición privada en un teatro particular de Frankfurt, la obra se transformó en un **singspiel**, es decir, una ópera que incluye escenas habladas, formato con la que se estrenó en el Hoftheater de Weimar el 23 de diciembre de 1893, bajo la dirección de Richard Strauss. Fue él mismo quien, fascinado por esa partitura que aclamó como “original, nueva y auténticamente alemana”, se ofreció a dirigir la primera representación.

Unos meses después, el 25 de septiembre de 1894, se estrenó en Hamburgo dirigida por Gustav Mahler.

LA MÚSICA

El compositor encargado de la adaptación musical de la obra de Humperdinck para esta propuesta contemporánea es el músico [Carlos Imaz](#).

La directora musical es Cristina Presmanes, que además acompañará la ópera al piano.

La partitura original de Humperdinck se fusiona en escena con electrónica y episodios de estilos musicales más cercanos al público juvenil.

Aquí podéis escuchar y ver el [video teaser](#) de este *Hansel y Gretel*.

Guía didáctica

HANSEL&GRETEL

HABLEMOS DE... ÓPERA

La ópera se diferencia de otros géneros musicales y vocales en su vertiente escénica. Una producción de ópera conlleva un elevado número de profesionales que trabajan en una misma dirección, bien sea desde el ámbito musical, escénico o técnico: diseñadores, constructores, intérpretes, directores... El esfuerzo de todos es igual de necesario para conseguir un resultado final óptimo: una buena representación.

Para enfrentarse a un papel dentro de un espectáculo lírico, los cantantes, además de un control absoluto de su técnica vocal y una gran musicalidad, deben mostrar buenos recursos para la interpretación escénica.

Las voces

Contratenor (*Hansel*): es la voz masculina más aguda, con un registro similar a la contralto o la mezzo.

Soprano (*Gretel*): es la voz femenina más aguda.

Mezzosoprano (*Bruja*): es la voz femenina de tesitura media.

HABLEMOS DE...

ÓPERA

En las óperas, habitualmente, todo el texto contenido en el libreto se interpreta cantado, por lo que se hace indispensable un buen control de la gestualidad, además del dominio de la expresión corporal, la elegancia en el desplazamiento, etc. *Hansel y Gretel*, como ya hemos comentado, es un singspiel, donde se combina la voz cantada con el texto hablado, de modo que a la técnica interpretativa gestual se le debe unir un trabajo específico de interpretación textual. El cambio del registro cantado al hablado supone una dificultad extra, ya que los cantantes deben intentar decir sus diálogos con naturalidad, intentando no abusar de la impostación propia del canto lírico.

Si tenemos en cuenta que la técnica vocal requiere mantener una postura que permita la respiración y la proyección de la voz, podemos hacernos una idea de la complejidad de este trabajo escénico.

Tras el trabajo personal de estudio y memorización de la música (una gran diferencia respecto a otros formatos de concierto, en los que los artistas interpretan sus papeles leyendo la partitura), los cantantes asisten a sesiones de trabajo con la directora musical, que en este caso es además la pianista. Si se trata de producciones con orquesta, ésta se unirá a ellos en la última semana de ensayos.

HABLEMOS DE...

ÓPERA

En cuanto al montaje escénico, los cantantes actúan a las órdenes del director de escena, quien marca las pautas de interpretación dramática y movimientos. Una vez que comienza la representación, quien se encarga de que todo esté dispuesto, los efectos de iluminación entren en su momento, y todos los artistas y técnicos estén en su lugar del escenario en el momento adecuado es el equipo de regiduría.

Los cantantes, como los actores o los bailarines, cuentan con una gran ayuda a la hora de meterse en la piel de su personaje (en ópera se denomina rol). Se trata de la importante labor de la figurinista que diseña el vestuario y los equipos de peluquería y maquillaje, que completan la caracterización de los artistas.

Todos ellos deben trabajar en estrecha colaboración con los equipos encargados de la dirección de escena, diseño de escenografía y de iluminación, para que el resultado final sea coherente estilística y estéticamente. El director de escena será quien marque la pauta sobre si la propuesta tendrá un carácter historicista, fantástico, minimalista, etc.

ACTIVIDADES

1. Hansel y Gretel

Antes de asistir al espectáculo, que propone una novedosa visión de la obra, está bien que conozcamos la historia original y la ópera que Humperdinck y su hermana Adelheid Wette crearon a partir de ella:

- Escuchad algunas partes de la música original. Podéis encontrar la ópera completa en [alemán \(Youtube\)](#) o [inglés \(Spotify\)](#)
 - Tras la audición, haced un listado de adjetivos que, en vuestra opinión, sirvan para describir esa música.
 - ¿Cómo os hace sentir?
- Leed la historia completa de Hansel y Gretel, utilizando cualquier versión impresa del cuento o utilizando algún recurso online, como esta página en la que podéis [leer y escuchar](#) la historia de forma simultánea.
 - ¿En qué época os imagináis que sucede este relato? ¿Creéis que lo que cuenta es relevante en el siglo XXI?
 - ¿Cómo podríamos relacionarlo con ejemplos de pobreza que existen en el mundo actual? ¿Y en vuestro entorno?
- Una manera de poner las historias en escena es adaptarlas o transformar algunos elementos, como sucede en la versión actualizada que veremos en el Real Teatro de Retiro.
 - ¿Dónde la ubicaríais? ¿Qué cambios realizaríais en los personajes? ¿Cambiaríais el final?

ACTIVIDADES

2. Tan iguales, tan diferentes

Hansel y Gretel, aunque suele pasar entre hermanos, son muy diferentes entre sí. También hay mucha diferencia entre los personajes de la versión clásica y la adaptación contemporánea. **Después de asistir** a la representación, completad el siguiente cuadro.

La primera columna hace referencia al cuento clásico y la segunda a la ópera adaptada. En la tercera podéis comentar aquellos aspectos positivos o negativos con los que os identificáis con cada personaje.

HANSEL	El valiente hermano mayor, ingenioso y decidido.		
GRETEL		Activista, comprometida y consciente de los problemas de la sociedad.	
LA BRUJA	Malvada, aunque un poco torpe y no demasiado lista.		

Guía didáctica

HANSEL&GRETEL

ACTIVIDADES

3. Enredadxs

En el libreto actualizado aparecen conceptos de actualidad como los siguientes, que en ocasiones incluso dan nombre a algunas escenas:

- TikTok
- Twitch
- Google maps
- Activista
- Youtuber
- Feminista
- Influencer
- Barbie

Realizad un glosario con los significados o referencias de estos términos.

Elaborad un mapa conceptual relacionando algunos de ellos.

Escribid individualmente y en el aula un texto, narrativo o dramático, utilizando esas palabras. El profesor o profesora las irá añadiendo al azar sucesivamente, dando unos minutos entre una y otra para que el texto avance.

Después de asistir a la representación podéis plantear un debate sobre el papel que jugaba en la acción cada uno de estos conceptos, así como sobre la influencia que tienen en vuestro día a día.

ACTIVIDADES

4. Let's dance!

Hansel pide ayuda a su hermana Gretel para grabar un Tiktok, porque a él no se le da muy bien bailar.

Ella le enseña una coreografía cantando:

Con los pies, itap, tap, tap!

Con las manos, iclap, clap, clap!

Ahora un pie, el otro igual igiro y ya está!

...

La cabeza, inik, nik, nik!

Con los dedos, itic, tic, tic!

Ahora un pie; el otro igual. Gira y ve que fácil es.

Os invitamos a crear y grabar vuestro propio tiktok. Intentad hacer dos versiones:

1. Propia y original, seleccionando o creando una base musical que os guste y recitando el texto (trap, hip hop, rap...)
2. Adaptada, basándoos en la melodía original de Humperdinck y versionándola.

Para ello os enlazamos este [vídeo](#) de esa escena en la ópera original, en alemán subtulado en inglés.

También podéis escucharla en inglés en este [audio de Spotify](#).

ACTIVIDADES

5. La maldición

Barbie, la bruja de esta historia, lanza un conjuro paralizador a Hansel y a Gretel. El texto es el siguiente:

*¡Abracadabra,
dame tu alma,
te ofrezco, a cambio,
éxito y fama!*

Cread varias versiones, con diferentes ritmos, tesitura e intervalos, tomando como referencia los tres comienzos que os presentamos, extraídos de la partitura de Humperdinck.

Podéis escuchar el número original en [alemán](#) o [inglés](#) pinchando en los enlaces.

1

2

3

ÓPERA

HANSEL & GRETEL

Basado en el cuento homónimo de los hermanos Grimm

RealTeatro
de Retiro