

ADAPTACIÓN DE: LA OBRA DE TEATRO *MADAME BUTTERFLY*, DE DAVID

BELASCO David Belasco fue un empresario y dramaturgo de Broadway que introdujo varias innovaciones tecnológicas en el mundo del teatro, como el uso de focos y variaciones en la iluminación de color, técnicas revolucionarias para la época. Para su obra *Madame Butterfly*, escrita en el año 1900, se inspiró en un cuento corto de John Luther Long. Ese cuento, a su vez, se basó en la novela *Madame Chrysanthème*, de Pierre Loti. Su experiencia como oficial naval francés permitió a Loti estructurar *Madame Chrysanthème* como un trabajo semiautobiográfico que describiera su misión en Nagasaki y su fugaz amor con una “esposa temporal” nativa del lugar. Por lo general, las obras de Loti tienen una ambientación exótica, en el Medio o Lejano Oriente, y exploran el conflicto entre las distracciones románticas y el deber. El cuento de Long tiene una trama similar: un teniente de la Armada de los Estados Unidos se casa con una geisha y luego la abandona. En ambas obras, *Butterfly* se comunica en un inglés pidgin, muy básico. A diferencia de sus predecesores, Puccini decide retratar a *Butterfly* de manera favorable, una heroína con la que la audiencia simpatiza y no el personaje caricaturesco que desmerece los trabajos de Loti, Long y Belasco.

ACTO I *Japón, principios del siglo XX*. El teniente B. F. Pinkerton de la Armada de los Estados Unidos inspecciona una casa con vista al puerto de Nagasaki que alquilará a Goro, un casamentero de la zona. La casa incluye tres sirvientes y una esposa geisha llamada Cio-Cio-San, también conocida como “*Madame Butterfly*”. El contrato de alquiler es por 999 años y es renovable mes a mes. Sharpless, el cónsul estadounidense, sube la colina y llega al lugar casi sin aliento. Pinkerton describe su filosofía: es un yanqui intrépido que vaga por el mundo buscando experiencia y placer. Aunque no está seguro de lo que siente por la joven japonesa, amor o un simple capricho, igualmente decide casarse con ella. Sharpless le advierte que la muchacha puede tener una visión distinta del matrimonio, pero Pinkerton resta importancia a su consejo y dice que algún día tendrá una esposa de verdad, una esposa estadounidense. Pinkerton ofrece whisky al cónsul y propone un brindis. Se escucha que Cio-Cio-San y sus amigas suben la colina para la ceremonia. Luego de la presentación formal, conversando casualmente, Cio-Cio-San admite que tiene quince años y explica que

TIPOS DE VOZ

Desde principios del siglo XIX, las voces de los cantantes se clasifican en seis categorías, tres para los hombres y tres para las mujeres, según su registro vocal:

SOPRANO

La voz humana de timbre más agudo, generalmente alcanzada solo por mujeres y niños.

MEZZOSOPRANO

Voz femenina media que se ubica entre la soprano y la contralto (en italiano, mezzo significa medio).

CONTRALTO

La voz femenina más grave, también llamada “alto”.

CONTRATENOR

Voz masculina de registro vocal equivalente al de una contralto, una mezzosoprano o una soprano (menos común), generalmente alcanzada mediante el falsete.

TENOR

La voz masculina más aguda en hombres adultos.

BARÍTONO

Voz masculina media que se ubica entre tenor y bajo.

BAJO

Voz masculina más grave.

su familia fue en otro tiempo importante, pero cayó en desgracia, y por eso se vio obligada a ganarse la vida como geisha. Llegan los familiares de Cio-Cio-San y hablan del matrimonio. Cio-Cio-San muestra a Pinkerton lo poco que posee y le susurra que ha ido a la misión cristiana y que adoptará la religión de su esposo. El Comisionado Imperial lee el contrato matrimonial, y los familiares felicitan a la pareja. De repente se escucha una voz amenazante que resuena desde lejos. Es Bonzo, un monje budista tío de Cio-Cio-San. Bonzo maldice a su sobrina por convertirse a la religión cristiana y renegar de la religión de sus ancestros. Pinkerton ordena que los invitados se vayan. Al salir, Bonzo y los familiares de Cio-Cio-San la repudian. Pinkerton intenta consolarla con dulces palabras. Con la ayuda de Suzuki, Cio-Cio-San se coloca el kimono para la boda y luego se reúne con Pinkerton en la casa.

ACTO II, PARTE I Tres años después, Cio-Cio-San espera el retorno de su esposo. Suzuki ruega ayuda a los dioses, pero Cio-Cio-San la regaña por creer en dioses japoneses perezosos y no en la promesa de Pinkerton de volver algún día. Sharpless trae una carta de Pinkerton. Antes de que pueda leerla a Cio-Cio-San, aparece Goro, que trae un potencial marido para la joven: el adinerado príncipe Yamadori. Con mucha amabilidad, Cio-Cio-San sirve un té a sus invitados pero insiste en que no puede casarse porque su marido estadounidense no la ha abandonado. Cio-Cio-San invita a Goro y Yamadori a retirarse. Sharpless intenta leer la carta de Pinkerton pero Cio-Cio-San lo interrumpe una y otra vez con preguntas. Luego, el cónsul le pregunta qué haría si Pinkerton nunca regresa. Como si fuese un desafortunado presagio, ella le responde que tendría dos opciones: volver al canto o, mejor aún, morir. El cónsul sugiere que tal vez sea mejor reconsiderar la oferta de matrimonio de Yamadori. Indignada, Cio-Cio-San exclama “¿Y esto?” mientras señala a su pequeño hijo. Sharpless está demasiado consternado y no puede seguir leyéndole la carta. Se va y promete contarle a Pinkerton que tiene un hijo. Se escucha un disparo de cañón, que anuncia la llegada de un navío. Cio-Cio-San y Suzuki usan un telescopio para ver el nombre de la embarcación. Es el buque de Pinkerton. Extasiada, Cio-Cio-San ayuda a Suzuki a decorar la casa esparciendo pétalos de flores que recogieron del jardín. Al caer la noche, Cio-Cio-San, Suzuki y el niño comienzan una larga vigilia mirando hacia el puerto.

ACTO II, PARTE II Cuando despunta el sol, Suzuki pide nuevamente a Cio-Cio-San dormir un poco. Cio-Cio-San lleva al niño a la otra habitación. Sharpless entra con Pinkerton y Kate, la nueva esposa de Pinkerton. Al darse cuenta de quién es la mujer estadounidense, Suzuki decide ayudar a transmitir la noticia a Cio-Cio-San. Abatido por la culpa, Pinkerton huye, deteniéndose un momento para recordar los días que pasó en la pequeña casa. Cio-Cio-San llega veloz esperando ver a Pinkerton, pero encuentra a Kate. Una vez que comprende la situación, Cio-Cio-San accede a entregar el niño a la pareja si Pinkerton viene a buscarlo. Cio-Cio-San pide que todos los presentes se retiren. Luego, desenvaina la daga con la que se suicidó su padre para morir con honor en vez de vivir avergonzada. Posterga su plan unos instantes, ya que su hijo entra a la habitación. Cio-Cio-San se despide de él y le venda los ojos. La joven se apuñala. Al verla suicidarse, Pinkerton exclama su nombre.

PERSONAJE		PRONUNCIACIÓN	TIPO DE VOZ	DESCRIPCIÓN
Cio-Cio-San (conocida como "Madame Butterfly")	Una geisha de quince años de Nagasaki.	Cho-cho-sán	Soprano	La muchacha, joven e idealista, considera que su matrimonio es una unión sagrada y permanente.
Benjamin Franklin Pinkerton	Teniente de la Armada de los Estados Unidos apostado en Nagasaki.	como en inglés	Tenor	Hombre galante pero insensible que tiene una clara filosofía de vida: buscar el placer vaya donde vaya.
Suzuki	Doncella de Cio-Cio-San.	Su-zu-ki	Mezzosoprano	Suzuki es una sirvienta leal y comprensiva que acompaña a Cio-Cio-San en las buenas y en las malas.
Sharpless	Cónsul de los Estados Unidos en Nagasaki.	como en inglés	Barítono	Sharpless es la voz de la moderación y la compasión en la obra.
Goro	Casamentero.	Go-ro	Tenor	Goro adula a sus clientes pero adopta un tono burlón con Cio-Cio-San.

La historia de Madama Butterfly

1630-1640 Japón establece la política del *sakoku*, que prohíbe la inmigración y la emigración en el país y limita estrictamente el comercio exterior: solo se permiten operaciones de ese tipo en un puñado de lugares. El único lugar que mantiene relaciones comerciales con Europa es un puesto de comercio de los Países Bajos en Dejima, un islote artificial situado en la bahía de Nagasaki.

1853 Japón es obligado a abrir dos puertos para comerciar con los Estados Unidos como consecuencia directa del Tratado de Kanagawa, firmado luego de que la Armada de los Estados Unidos, liderada por el comodoro Matthew Perry, logra infiltrarse al puerto de Tokio con cuatro buques de guerra. El tratado de Kanagawa pone fin a siglos de una política exterior japonesa de aislamiento y fronteras cerradas.

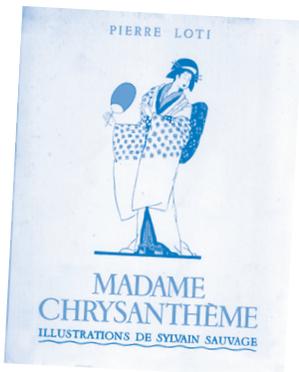
1858 Giacomo Puccini nace el 22 de diciembre en Lucca, en la Toscana. Es hijo de una familia de músicos de iglesia.

1874 El joven Puccini comienza su formación musical en el instituto de música local, como alumno de su tío, Fortunato Magi. Pronto, comienza a aprender las partituras de Verdi.

1880 Los talentos musicales de Puccini le valen un lugar en el Conservatorio de Milán, la academia musical más prestigiosa de Italia. Puccini complementa sus estudios formales con las experiencias vividas con un grupo de artistas bohemios y anticonformistas conocidos como Scapigliati (cuya traducción literal es “los desaliñados”). A través de los Scapigliati, conoce a muchos escritores e intelectuales destacados de la época.

1883 Puccini compone su primera ópera, *Le Villi*. Se interpreta por primera vez en el marco de un recital privado organizado en la residencia de un miembro de los Scapigliati. En la audiencia se encuentran Pietro Mascagni, que toca el contrabajo en la orquesta, y Arrigo Boito, que recientemente había empezado a colaborar con Verdi y estaba trabajando en el libreto de *Otello*. Giulio Ricordi, editor musical, queda deslumbrado con el talento de Puccini, firma un contrato de exclusividad con él y le otorga un salario mensual para que se concentre en componer. Ricordi se convierte en el mentor de Puccini y mantiene una amistad con él por el resto de su vida.

1887 Pierre Loti, oficial naval francés y cronista de viajes, publica *Madame Chrysanthème*, un relato semiautobiográfico que narra la breve relación que mantuvo con una geisha cuando estuvo apostado en Nagasaki. Durante años, la obra de Loti influye en las nociones populares occidentales sobre Japón.

- 1893** Puccini logra su primer gran éxito: *Manon Lescaut* se estrena el 1º de febrero en el teatro Regio, en Turín.
- 1897** John Luther Long publica el cuento corto *Madame Butterfly*, una adaptación de *Madame Chrysanthème*, en la revista *Century Magazine*. La trama es similar: un teniente de la Armada de los Estados Unidos tiene una “esposa” temporal en Nagasaki.
- 1900** Puccini visita Londres para el estreno de *Tosca* en Covent Garden, el 12 de julio. Durante su estadía, asiste al teatro Duke of York's Theatre para ver una función de *Madame Butterfly*, obra escrita por el empresario estadounidense David Belasco e inspirada en el cuento corto de Long. Al volver a su casa, en Milán, Puccini solicita inmediatamente a su editor que consiga los derechos de la obra de Belasco.
- 1901** Puccini adquiere los derechos de *Madame Butterfly* en septiembre y enseguida comienza a trabajar con sus colaboradores habituales, Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, para crear su propia versión.
- 1903** Puccini debe interrumpir el desarrollo de *Madama Butterfly* debido a las lesiones que sufre en un accidente automovilístico. (Como siempre fue un gran entusiasta de la tecnología, fue uno de los primeros italianos en comprar un auto). Más tarde descubriría que su prolongada convalecencia con una pierna quebrada se debió, en parte, a que tenía diabetes (enfermedad que los médicos aún no le habían diagnosticado).
- 1904** *Madama Butterfly* se estrena en el teatro La Scala de Milán el 17 de febrero. A pesar de contar con un elenco estelar, la función es un desastre y los críticos acusan a Puccini de plagio. Puccini inmediatamente retira la partitura. Luego de una serie de revisiones, *Madama Butterfly* es un gran éxito en el resto de Italia y en otros países, aunque la ópera no volverá al escenario de La Scala hasta después de la muerte de Puccini.
- 1906** La ópera Comique, de París, es el lugar elegido para estrenar la cuarta revisión de *Madama Butterfly*, el 28 de diciembre. Esa es la versión que suele interpretarse hoy en día.
- 1924** Puccini muere el 29 de noviembre en Bruselas, donde recibía un tratamiento para el cáncer de garganta. Músicos, dignatarios y embajadores de todo el mundo asisten a su funeral, que tiene lugar en la catedral de Milán.

Rosetta Pampanini encarnó a Madame Butterfly en La Scala en 1925.

Una breve reseña histórica de Japón

El archipiélago japonés ha sido habitado desde el Paleolítico. En el siglo VIII, ya era un territorio unificado y poderoso gobernado por un emperador. A principios del siglo XII, surgió una forma de gobierno menos centralizada: los samurai, liderados por comandantes militares llamados *shōgun*, gobernaban la nación. En esta época,

Blasón de los shogunes Tokugawa.

Japón era una sociedad feudal: los campesinos trabajaban la tierra a cambio de la protección de los samurai.

Quienes integraban el *shogunato* podían enfrentarse a competencias por el liderazgo o ser depuestos, ya que no era un sistema estrictamente hereditario, sino que el gobierno quedaba en manos de varias familias poderosas. A partir de la década de 1630, el shogunato liderado por la familia Tokugawa aplicó una serie de medidas de relaciones exteriores que cerraron las fronteras de Japón: bloqueó tanto la inmigración como la emigración, implementó limitaciones estrictas en el comercio exterior (solo podían comerciar con otros países unos pocos lugares) y prohibió el cristianismo. Esta política, denominada *sakoku* (o “país cerrado”), tuvo un gran impacto en Japón. Por un lado, el shogunato Tokugawa se concentró por completo en políticas internas y aseguró una era de paz de 300 años; por el otro lado, esta política de relaciones exteriores prolongó la existencia del sistema feudal y aisló al país de los desarrollos industriales que tuvieron lugar en el resto del mundo.

La política del *sakoku* terminó debido a la intensa presión ejercida por países de Occidente, que estaban ansiosos por desarrollar una relación comercial con Japón. En 1853, la Armada de los Estados Unidos, liderada por el comodoro Matthew Perry, se infiltró en el puerto de Tokio con cuatro buques de guerra. Bajo la amenaza implícita de un accionar militar, Perry solicitó que Japón entablara relaciones con los Estados Unidos. Con la llegada de esos buques de guerra, embarcaciones nunca antes vistas en Japón, los japoneses no tuvieron alternativa y firmaron el tratado de Kanagawa, que estableció la apertura inmediata

Amanecer de Año Nuevo, de Eishōsai Chōki (1790)

de dos puertos para el comercio con los Estados Unidos y marcó el fin de siglos de aislamiento nipón.

En 1868, poco después de la firma del tratado de Kanagawa, el modelo de gobierno del shogunato también llegó a su fin, ya que un grupo de reformistas políticos logró restablecer el gobierno imperial centralizado. El regreso al modelo imperial se conoce como “Restauración Meiji”, llamado así por el emperador Meiji, que gobernó hasta 1912. Durante los 45 años de la era Meiji, Japón experimentó una rápida industrialización, aumentó considerablemente tanto su poderío como su riqueza y logró escapar de las aspiraciones expansionistas de las potencias occidentales. Los eventos ficticios de *Madama Butterfly* tienen lugar durante la era Meiji, cuando Japón todavía se estaba adaptando a los extranjeros, a las misiones cristianas, al comercio internacional y al concepto de emigración. Todos esos elementos están presentes en esta ópera.

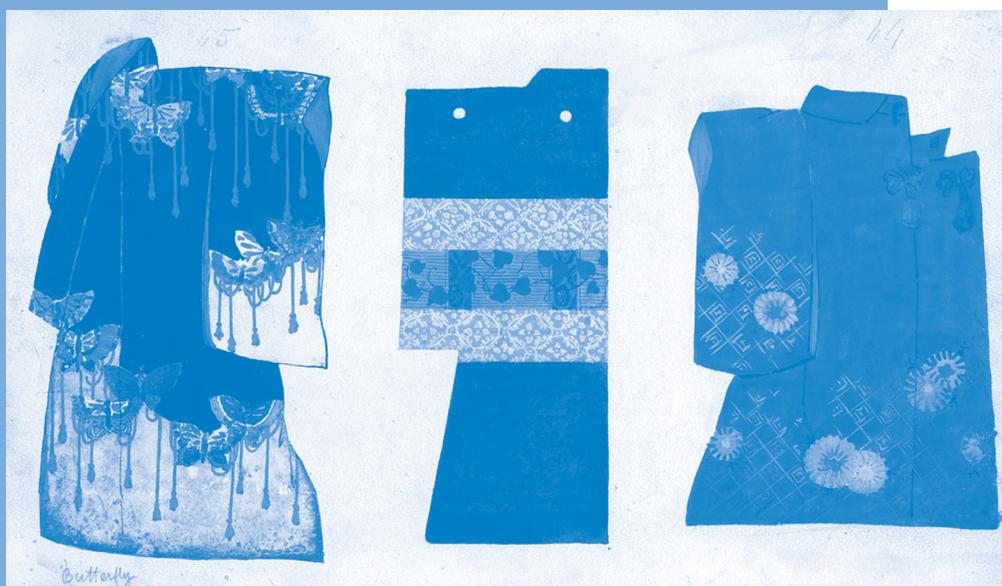
Conspiraciones en la ópera

El estreno de *Madama Butterfly*, que tuvo lugar en La Scala de Milán en 1904, fue tan desastroso que se ganó un lugar en los anales de la historia teatral. Si bien el público de hace cien años era más expresivo vocalmente que hoy, el caos que se desató en la primera función de esta ópera fue apabullante, incluso para los estándares de la época. Según crónicas contemporáneas, los espectadores imitaron sonidos de animales durante la escena del amanecer, se rieron cuando Butterfly presentaba su hijo a Sharpless, y algunos hasta gritaron "¡Está embarazada!" cuando una ráfaga de viento infló el vestuario de la protagonista. Además de eso, no faltaron los típicos silbidos, chiflidos y abucheos. Los críticos profesionales no fueron menos hostiles. Muchas reseñas aseguraban que Puccini había plagiado su propia obra reutilizando melodías de *La Bohème* en su nueva ópera.

Puccini estaba convencido de que alguien estaba orquestando semejantes reacciones negativas. De ser así, el conspirador bien podría haber sido Edoardo Sonzogno, dueño de la productora de música que era la principal competidora de Ricordi, la firma que representaba a Puccini. Anteriormente, Sonzogno había trabajado en La Scala. Su rivalidad con Ricordi era tan grande que, durante el tiempo que administró el icónico teatro de Milán, prohibió que se presentaran óperas de Ricordi. Su periodo en La Scala fue un completo desastre y generó un déficit masivo. Tras ser despedido del cargo, trató de llevar sus propias óperas al escenario. Con el retraso del estreno de *Madama*

Butterfly por las lesiones sufridas por Puccini en un accidente automovilístico y su lenta recuperación, Sonzogno logró presentar una ópera de su repertorio para llenar el vacío: la ya olvidada *Siberia*, de Umberto Giordano. Sonzogno, conocido por sus inescrupulosas tácticas de negocios, habría querido cerciorarse de que su ópera no se viera opacada por la nueva obra de

Scala, el periódico *Il Secolo* publicó un artículo al respecto. La nota decía, "Una segunda función habría provocado un escándalo entre los milaneses, que no disfrutaban cuando alguien se burla de ellos. La ópera... demuestra que el maestro Puccini tenía prisa. Fue desatinado que decidiera presentar su obra en esta temporada pues, enfermo como

Diseño de vestuario para la producción de 1904 estrenada en Milán.

ARCHIVIO STORICO RICORDI © RICORDI & C. S.R.L. MILÁN.

Puccini, que se presentaba inmediatamente después de la suya. No sería ni la primera ni la última vez que alguien pagaba un soborno discreto antes de un estreno para contratar un grupo de malos espectadores que contagiara al resto del público.

Tras la desastrosa noche de estreno y la consecuente eliminación de *Madama Butterfly* del programa de La

estuvo, no logró encontrar inspiración original y tuvo que recurrir a melodías de sus óperas anteriores e incluso de otros compositores. Su ópera ha muerto".

Cabe destacar que el dueño de *Il Secolo* era el mismísimo Edoardo Sonzogno.

Diez términos musicales esenciales

Aria Pieza musical independiente para una sola voz. Generalmente, tiene un acompañamiento orquestal. Las arias son piezas musicales pertenecientes a obras de mayor extensión, como óperas u oratorios.

Exotismo Inclusión o imitación de estilos musicales foráneos en la música occidental. No es ninguna novedad que los compositores se basen en sonidos exóticos de otras culturas para enriquecer sus propias obras. En el siglo XIX, los músicos se inspiraron en fuentes tan diversas como bandas de jenizaros turcos y ritmos de danzas españolas para darles un color local a sus creaciones. En *Madama Butterfly*, la decisión de Puccini de incluir escalas pentatónicas y canciones populares chinas y japonesas es un buen ejemplo de exotismo.

Música popular La música surgió de la tradición oral, como una práctica sencilla y fácil de entender que permitía representar la historia o la "esencia" de una nación o de un grupo cultural. El término "música popular" marca la diferencia entre las canciones tradicionales de una cultura y las formas más "elevadas" de expresión artística musical, desarrolladas por compositores profesionales. El interés por la música popular aumentó considerablemente durante el siglo XIX, de la mano del nacionalismo político y cultural. La música popular fue un recurso muy valioso para muchos compositores del siglo XIX, que buscaban ampliar el idioma clásico y evocar una ambientación rústica, culturas tradicionales y un pasado distante.

Fuga Pieza musical basada en un breve "sujeto" (idea central) que se repite en múltiples voces de una composición. El término deriva de dos palabras del Latín que significan "huir" y "perseguir", una combinación que refleja la dinámica de los sujetos de la fuga (ideas musicales repetidas), una persecución constante en sucesivas repeticiones. El arte de componer fugas alcanzó su punto culminante en el siglo XVIII con las obras de Johann Sebastian Bach. De todas formas, hay muchos ejemplos de fugas en piezas de compositores posteriores, tanto en óperas como en música orquestal. En *Madama Butterfly*, el tema de la fuga del preludio de *Butterfly* es recurrente en toda la obra y evoca

el bullicio y ajetreo del día de la boda de Cio-Cio-San.

Gong Instrumento de percusión. Suele ser un disco de un metal resonante, como bronce o latón. Por lo general, cuelga suspendido de un amplio marco y es tocado pegándole con una maza. Los gongs tienen un timbre musical muy particular. En *Madama Butterfly*, Puccini usa dos tipos de fugas para evocar los sonidos del Lejano Oriente: gongs afinados, que producen un sonido de una altura tonal determinada cuando se los percute, y el tam-tam, que crea un estridente sonido indeterminado o no tonal.

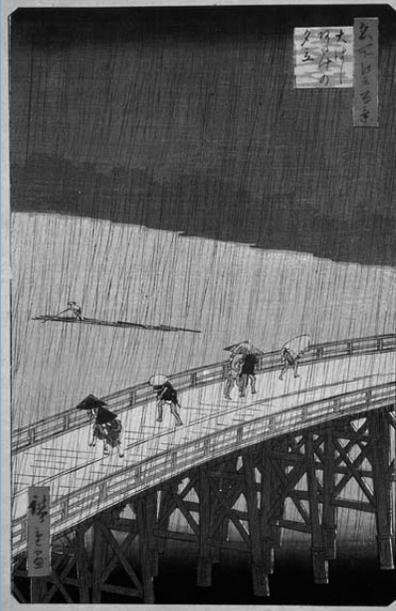
Cita musical Al igual que las citas literarias, las citas musicales consisten en la utilización de un breve pasaje o material existente en otra obra. El principio es similar a la práctica contemporánea de tomar muestras de sonido de un trabajo ya publicado e insertarlas en una nueva obra musical. Por lo general, las citas musicales toman prestadas líneas melódicas, aunque también pueden hacer uso de ciertas armonías. Es común que las citas musicales amplíen la red de significados de un determinado pasaje, ya que su uso inspira a la audiencia a establecer asociaciones con el libreto, el compositor, la cultura y la tradición musical de la obra original. En *Madama Butterfly*, Puccini utiliza la cita musical al incluir un fragmento de The Star-Spangled Banner.

Escala pentatónica Escala constituida por una sucesión de cinco notas con alturas musicales distintas (término derivado del griego *penté*, que significa "cinco"). La escala pentatónica más común es do-re-mi-fa-sol, aunque hay combinaciones que utilizan intervalos distintos (para las audiencias occidentales, por ejemplo, algunas usan una inflexión "menor"). Las teclas negras del piano son otra escala pentatónica. Las escalas pentatónicas aparecen en composiciones musicales de culturas de todo el mundo y en diferentes períodos históricos. Podemos encontrar ejemplos en China, Japón y Java, o hasta en la música popular de Europa o de los Estados Unidos, especialmente en los spirituals afroamericanos y en el jazz. En *Madama Butterfly*, Puccini utilizó melodías y armonías pentatónicas para representar a Cio-Cio-San y para reflejar la ascendencia japonesa de la protagonista.

Composición continua Estilo de composición musical sin repeticiones o interrupciones obvias. Este concepto se puede aplicar a trabajos enteros, como óperas completas, o a piezas individuales. En un aria, por ejemplo, se contraponen al uso de diversas canciones estróficas, que siempre incluyen algún tipo de repetición interna (como el aria da capo y el rondó). Las canciones de composición continua, incluso las que se basan en textos estróficos, acompañan cada stanza con nueva música. Esta técnica de composición permite agregar más inventiva y flexibilidad, ya que la música puede reflejar la situación dramática y tener un desarrollo orgánico, en vez de estar restringida por la repetición y otras limitaciones formales.

Verismo Movimiento característico del teatro y la ópera italianos de fines del siglo XIX que adoptó el realismo y exploró áreas de la sociedad previamente ignoradas en el escenario: los pobres, las clases bajas, los marginados y los criminales. En las óperas que adoptan el verismo, los personajes suelen desafiar la razón, la moral y, a veces, la ley. Para reflejar esos extremos emocionales, los compositores desarrollaron un estilo musical que transmite pasiones crudas y sin filtro. El verismo estético se desarrolló en el ámbito literario y luego se expandió al mundo de la ópera.

Escala hexatónica Escala de seis notas (siete si incluimos la octava superior) constituido por una sucesión de seis tonos enteros. Hay solo dos tipos de escalas hexatónicas: do-re-mi-fa#-sol#-la# (o si bemol, si se acomoda de manera enarmónica) y do#-re#-mi# (o fa)-sol-la-si. Las escalas y los acordes enteros se caracterizan por su inestabilidad armónica, ya que no poseen las alturas tonales comúnmente utilizadas en los arreglos de acordes de la época tonal. En *Madama Butterfly*, Puccini suele usar inflexiones de tonos enteros para dar a su composición un aire exótico, como de otro mundo.

“Puente bajo la lluvia” (derecha), de Van Gogh, basado en el ukiyo-e del pintor japonés Utagawa Hiroshige (izquierda).

JAPONISME Uno de los muchos y amplios efectos de la apertura comercial de Japón en 1853 fue el surgimiento de un marcado interés de los artistas occidentales por las artes decorativas, la estética, la vestimenta y las artesanías de Japón. La Exposición Universal de Londres de 1862 y la Exposición Universal de París de 1867 fueron las exhibiciones europeas que mostraron obras de artistas japoneses por primera vez. Aunque antes, muchos artistas visuales ya coleccionaban piezas niponas: abanicos, kimonos, bronce y los tradicionales grabados en madera denominados *ukiyo-e*. Artistas como Édouard Manet, Edgar Degas, Claude Monet, Mary Cassatt, Henri de Toulouse-Lautrec y Vincent van Gogh, entre otros, comenzaron a incorporar temas y diseños japoneses en sus propias obras. De hecho, varios desarrollaron un estilo visual influenciado por elementos del arte japonés, como la composición asimétrica, la falta de perspectiva, los colores osados y la claridad de las líneas. Ese interés por la cultura y el arte de Japón suele ser conocido como Japonisme (en español, “japonismo”). Se usa el término en francés por el gran interés que despertó el mundo japonés entre los artistas franceses.

El japonisme influenció a los escritores franceses más importantes de la época, como Stéphane Mallarmé y Marcel Proust. Ese interés por Japón ayudó a que las obras de Pierre Loti fueran un éxito rotundo, incluida la novela *Madame Chrysanthème* (1887), una de las fuentes de inspiración de *Madama Butterfly*. El ámbito musical tampoco estuvo ajeno a la influencia del Japonisme: la ópera *La Princesse Jaune* (1872), de Camille Saint-Saëns, la ópera *The Mikado* (1885), de Gilbert y Sullivan, y las operetas *The Geisha* (1896) y *San Toy* (1899), de Sydney Jones, son algunos ejemplos.

Asao Tamejōrō I controla una marioneta Bunraku, grabado de Katsukawa Shunei (aproximadamente 1790).

CORTESÍA DE LA COLECCIÓN LYON, CIUDAD DE KANSAS.

Teatro Bunraku

La mayoría de los espectadores occidentales asocian el teatro de marionetas con comedias provocativas, como Punch y Judy o los actos de ventriloquia de Charlie McCarthy, o bien con entretenimiento educativo para niños, como *Los Muppets* o *Plaza Sésamo*. Pero las marionetas utilizadas en la puesta en escena de *Madama Butterfly* del Metropolitan Opera se inspiraron en el teatro Bunraku japonés, un estilo artístico serio y sofisticado que surgió a fines del siglo XVII en la ciudad de Osaka. El arte de las obras de teatro japonesas con marionetas y narración musical tiene una larga trayectoria que se remonta al siglo XI. Al igual que el teatro japonés tradicional *kabuki*, que tuvo sus orígenes en la misma época y tiene muchas historias en común, el teatro *Bunraku* nació como una forma de entretenimiento para la gente común y corriente, a diferencia de otras formas de teatro de la época, que eran interpretaciones exclusivas para la aristocracia y los samurais.

Para dominar el arte, los marionetistas del teatro Bunraku deben terminar una extensa formación. Esa puede ser la razón de su pérdida de popularidad en el siglo XIX. Pero todavía hay varios marionetistas que demuestran su talento en Japón. En los últimos años, ha habido un renovado interés por esta práctica, incluso en Occidente. Mark Down y Nick Barnes, fundadores del Blind Summit Theatre, se inspiraron en esta tradición para las obras que interpretan en su teatro de marionetas. Para la producción de *Madama Butterfly* de Anthony Minghella, la dupla creó marionetas al estilo Bunraku para representar al hijo de Cio-Cio-San, a sus sirvientes y, en la secuencia del sueño, a la propia Cio-Cio-San. Por lo general, las marionetas Bunraku son de un tercio o la mitad del tamaño real, no tienen hilos y son controladas por tres marionetistas vestidos de negro que apenas son visibles en el escenario (cada uno se encarga de manejar distintas partes de la marioneta).

MADAMA BUTTERFLY

ACTIVIDAD EN CLASE

Madama Butterfly, entre el Japón tradicional y el moderno

Al oeste está Inglaterra,
al norte, Rusia.
¡Compatriotas, tengan cuidado!
En apariencias se guían por tratados,
pero no hay forma de saber
qué hay en el fondo de su corazón.
Existe el Derecho de los Estados, es cierto,
pero cuando llegue el momento, recuerden,
los Fuertes se comen a los Débiles.

Interpretación:

MADAMA BUTTERFLY

.....

ACTIVIDAD EN CLASE

Madama Butterfly entre el Japón tradicional y el moderno (CONTINUACIÓN)

Ejemplo 1: Imagen de una locomotora de vapor en la costa de Yokohama, de Hiroshige III (de 1874, aproximadamente).

Interpretación:

MADAMA BUTTERFLY

ACTIVIDAD EN CLASE

Madama Butterfly entre el Japón tradicional y el moderno (CONTINUACIÓN)

Ejemplo 2: "Japón debuta con auspicios de Columbia", de Udo Keppler. Publicado en la revista Puck el 16 de agosto de 1899.

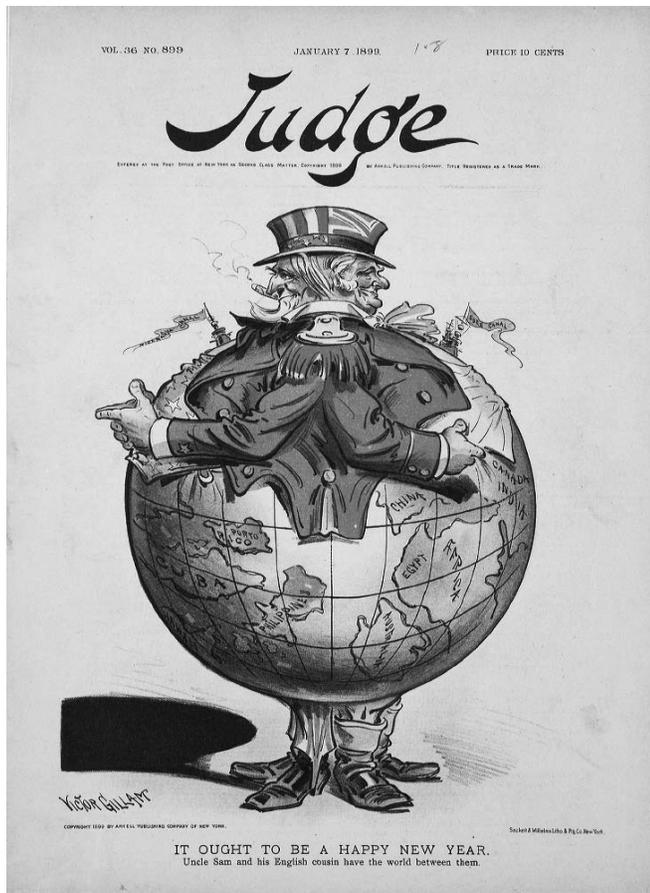
Interpretación:

MADAMA BUTTERFLY

.....

ACTIVIDAD EN CLASE

Madama Butterfly entre el Japón tradicional y el moderno (CONTINUACIÓN)

Ejemplo 3: "Debería ser un feliz año nuevo", de Victor Gillam. Publicado en la revista Judge el 7 de enero de 1899.

Interpretación:

MADAMA BUTTERFLY

ACTIVIDAD EN CLASE

Madama Butterfly entre el Japón tradicional y el moderno (CONTINUACIÓN)

Ejemplo 4: Imagen de comerciantes occidentales transportando mercancía en Yokohama, de Sadahide (1861).

Interpretación:

MADAMA BUTTERFLY

ACTIVIDAD EN CLASE

Madama Butterfly entre el Japón tradicional y el moderno (CONTINUACIÓN)

Ejemplo 5: Imagen de extranjeros de juerga en Gankir , localidad de Miyazaki, de Yoshikazu (1861).

Interpretación:

MADAMA BUTTERFLY

ACTIVIDAD EN CLASE

Madama Butterfly entre el Japón tradicional y el moderno (CONTINUACIÓN)

La filosofía de Pinkerton

PISTA 1

PINKERTON: Dovunque al mondo
lo Yankee vagabondo
si gode e trafica
sprezzando i rischi.
A onda l'ancora alla ventura...
(*Interrumpe su propia frase para ofrecer un trago a Sharpless*).
Milk-Punch, o Wiskey?
(Retoma la frase) ... finchè una rafica
scompigli nave e ormeggi, alberatura.
La vita ei non appaga
se non fa suo tesoro
i ori d'ogni plaga,
d'ogni bella gli amor.

SHARPLESS: È un facile vangelo
che fa la vita vaga
ma che intristisce il cuor.

PINKERTON: (*continúa*) Vinto si tuffa e la sorte riacciuffa.
Il suo talento fa in ogni dove.
Così mi sposo all'uso giapponese
per novecento novantanove anni.
Salvo a prosciogliermi ogni mese.
"America forever!"

SHARPLESS: "America forever."

Pinkerton continúa sus reflexiones

PISTA 2

SHARPLESS: Ed è bella la sposa?

GORO: (*Goro, que ha estado escuchando la conversación, se acerca con cuidado y con una actitud sugestiva*).
Una ghirlanda di fior freschi.
Una stella dai raggi d'oro.
E per nulla: sol cento yen.
(*Hablándole al cónsul*). Se Vostra Grazia mi comanda
ce n'ho un assortimento.
(*Riéndose, el cónsul le agradece*).

PINKERTON: (*Muy impacientemente*). Va, conducila Goro.

(*Goro corre hacia el fondo y desaparece detrás de la colina; los dos sirvientes vuelven a la casa. Pinkerton y Sharpless se sientan*).

SHARPLESS: Quale smania vi prende!
Sareste addirittura cotto?

En cualquier lugar del mundo,
el yanqui vagabundo
echa por tierra la medida
buscando placer y aventura.
Ancla dónde y cuándo quiere...¿Ponche de leche o whisky?
...hasta que mece un viento de tormenta su barca;
entonces otra vez zarpa. La vida no se puede saborear
si uno no llega a conocer
todas las flores del lugar
y disfruta de ese placer. Es una filosofía sencilla,
para una vida placentera
y un corazón vacío.

Impávido, la suerte nunca le da la espalda. En cada lugar
que visita demuestra su talento. Así que me casaré al estilo
japonés,
por novecientos noventa y nueve años,
y la opción de renovar mes a mes.
"¡Estados Unidos por siempre!"

"Estados Unidos por siempre"

¿Y es bella la novia?

Es una guirnalda de flores frescas,
destella con la luz de una estrella.
Y una ganga: solo cien yenes.
Si Su Señoría está interesado,
tengo una encantadora colección.

Vaya a buscarla, Goro.

¡Diría que algo le ha pasado!
¿Acaso está usted enamorado?

MADAMA BUTTERFLY

ACTIVIDAD EN CLASE

Madama Butterfly entre el Japón tradicional y el moderno (CONTINUACIÓN)

PINKERTON: Non so! Dipende dal grado di cottura!
Amore o grillo, donna o gingillo,
dir non saprei. Certo costei
m'ha colle ingenua arti invescato.
Lieve qual tenue vetro soffiato
alla statura al portamento
sembra figura da paravento.
Ma dal suo lucido fondo di lacca
come con subito moto si stacca
qual farfalletta svolazza e posa
con tal grazietta silenziosa
che di rincorrerla furor m'assale
se pure infrangerne dovessi l'ale.

SHARPLESS: (*Serio y afable*). Ier l'altro, il Consolato
sen' venne
a visitar!

Io non la vidi, ma l'udii parlar.
Di sua voce il mistero l'anima mi colpì.
Certo quando è sincero l'amor parla così.
Sarebbe gran peccato le lievi ali strappar
e desolar forse un credulo cuor.
Quella divina mite vocina
non dovrebbe dar note di dolor.

PINKERTON: Console mio garbato, quietatevi!
Si sa, la vostra età è di flebile umor.
Non c'è gran male s'io vo' quell'ale
drizzare ai dolci voli dell'amor!
(*Ofreciéndole un trago otra vez*).
Wiskey?

SHARPLESS: Un altro bicchiere.
(*Pinkerton sirve otro trago para Sharpless y luego se sirve un trago para él*).
Bevo alla vostra famiglia lontana.

PINKERTON: (*También levantando la copa*).
E al giorno in cui mi sposerò con vere nozze,
a una vera sposa americana.

¡Quién sabe! Todo depende de cómo se mida. El amor de mi
vida o un mero capricho, no sé, la verdad no se ha dicho.
Pero sé que estoy atrapado por su inocente encanto.
Frágil cual vidrio soplado,
me tiene bajo su manto,
es bella sobremanera, una doncella pintada en seda. Del
brillante fondo lacado,
triunfante ha despegado
una agraciada mariposa
que callada se posa;
yo anhelo con ardor atraparla,
aun si en el furor parto sus alas.
Vino al consulado
hace un día o dos.
Yo no la vi, pero escuché su voz.
La inquietud en su hablar me llegó al alma;
solo quien sabe amar perdería así la calma.
Sería un gran pecado arrancar sus frágiles alas
y arriesgarse a destrozarse su ingenuo corazón.
Una voz celestial tan dulce y gentil no debería conocer
semejante desazón.

¡Mi buen cónsul, cálmese ya!
A su edad, debe usted manejar con cautela su emoción.
No causaré un mal si decido guiar
sus dulces alas en un vuelo de pasión.

¿Whisky?

Me serviré otro.

Por su familia a la distancia propongo beber.

Y por el día en que me case de verdad
y una dama estadounidense sea mi mujer.

MADAMA BUTTERFLY

ACTIVIDAD EN CLASE

Madama Butterfly entre el Japón tradicional y el moderno (CONTINUACIÓN)

Bonzo

PISTA 3

BONZO: Cio-Cio-San! Cio-Cio-San! Abominazione!

GORO: (*Irritado por la llegada de Bonzo*).

Un corno al guastafeste!

Chi ci leva d'intorno le persone moleste?!

(*Le indica a los sirvientes que se lleven las mesas, los bancos y los almohadones y luego se retira con cautela, quejándose con furia*).

TODOS: (*La multitud tartamudea incrédula aterrorizada en un rincón*). Lo zio Bonzo!

BONZO: (*A Butterfly, que está aislada del resto*).

Che hai tu fatto alla Missione?

PINKERTON: Che mi strilla quel matto?

BONZO: Rispondi, che hai tu fatto?

TODOS: Rispondi Cio-Cio-San!

BONZO: Come, hai tu gli occhi asciutti?

Son dunque questi i frutti? (*Gritando*). Ci ha rinnegato tutti!

TODOS: Hou! Cio-Cio-San!

BONZO: Rinnegato, vi dico, il culto antico.

TODOS: Hou! Cio-Cio-San! (*Butterfly se cubre el rostro con las manos*).

BONZO: (*Gritando a Butterfly*). Kami Sarundasico!

All'anima tua guasta qual supplizio sovrasta!

(*La madre de Butterfly se acerca para protegerla, pero Bonzo la empuja bruscamente. Irritado, Pinkerton se levanta y comienza a gritar a Bonzo*).

PINKERTON: Ehi, dico: basta, basta!

(*Al escuchar la voz de Pinkerton, Bonzo se detiene, sorprendido. Con súbita determinación, Bonzo urge a los amigos y familiares presentes a retirarse*).

BONZO: Venite tutti. Andiamo!

(*A Butterfly*). Ci hai rinnegato e noi...

TODOS: Ti rinneghiamo!

PINKERTON: (*Firme*). Sbarazzate all'istante. In casa mia niente baccano e niente bonzeria.

(*Todos —familiares, amigos, Bonzo— se apresuran para irse y siguen maldiciendo a Butterfly. Butterfly, que había permanecido inmóvil y callada, con las manos sobre el rostro, finalmente se quiebra y rompe en llanto como un bebé*).

Cio-Cio-San! Cio-Cio-San! ¡Una abominación!

¡Un aguafiestas insistente!

¿Quién protesta molestando así a la gente?

Es el tío Bonzo.

¿Qué has hecho en la misión?

¿Por qué grita este loco con despecho?

¡Respóndeme! ¿Qué has hecho?

¡Respóndele, Cio-Cio-San!

¿Ni una lágrima? ¿Te incomoda?

¿Y tú nos tratas de este modo? ¡Ha renegado de todo!

¡Oh! ¡Cio-Cio-San!

Ha renunciado al culto de nuestros ancestros, se los digo.

¡Oh! ¡Cio-Cio-San!

¡Kami Sarundasico!

Para un alma tan corrompida, el suplicio es la justa medida.

¡Basta! ¡Basta he dicho!

Vamos, vengán todos. ¡Vayámonos!

Nos has repudiado así como así...

¡Y nosotros te repudiamos a ti!

Salgan de mi casa en este instante, no toleraré gritos ni delirantes.

MADAMA BUTTERFLY

ACTIVIDAD EN CLASE

Un curso de colisión musical: Culturas en conflicto según Puccini

ELEMENTO MUSICAL	DESCRIPCIÓN Y SIGNIFICADO/ASOCIACIÓN
The Star-Spangled Banner	
Imitación del sonido de instrumentos japoneses tradicionales	
Himno nacional de Japón	
Canción popular china	
Cántico japonés (basado en la escala pentatónica)	
Armonías pentatónicas (dos ejemplos)	
Percusión japonesa	

ACTIVIDAD EN CLASE

Un curso de colisión musical: Culturas en conflicto según Puccini

(CONTINUACIÓN)

Dovunque al mondo

PISTA 12

PINKERTON: Dovunque al mondo

lo Yankee vagabondo

si gode e traffica

sprezzando i rischi.

Affonda l'áncora alla ventura...

(Interrumpe su propia frase para ofrecer un trago a Sharpless).

Milk-Punch, o Wiskey?

(Retoma la frase) ...finchè una raffica

scompigli nave e ormeggi, alberatura.

La vita ei non appaga

se non fa suo tesoro

i fiori d'ogni plaga,

d'ogni bella gli amor.

SHARPLESS: È un facile vangelo

che fa la vita vaga

ma che intristisce il cuor.

PINKERTON: *(Continúa).* Vinto si tuffa e la sorte riacciuffa.

Il suo talento fa in ogni dove.

Così mi sposo all'uso giapponese

per novecento novantanove anni.

Salvo a prosciogliermi ogni mese.

"America forever!"

SHARPLESS: "America forever."

En cualquier lugar del mundo,

el yanqui vagabundo

echa por tierra la medida

buscando placer y aventura.

Ancla dónde y cuándo quiere... ¿Ponche de leche o whisky?

...hasta que mece un viento de tormenta su barca;

entonces otra vez zarpa. La vida no se puede saborear

si uno no llega a conocer

todas las flores del lugar

y disfruta de ese placer. Es una filosofía sencilla,

para una vida placentera y un corazón vacío.

Impávido, la suerte nunca le da la espalda. En cada lugar

que visita demuestra su talento. Así que me casaré al estilo

japonés, por novecientos noventa y nueve años,

y la opción de renovar mes a mes.

"¡Estados Unidos por siempre!"

"Estados Unidos por siempre"

ACTIVIDAD EN CLASE

Un curso de colisión musical: Culturas en conflicto según Puccini

(CONTINUACIÓN)

“Gran ventura”

PISTA 13

BUTTERFLY: Gran ventura.

AMIGAS DE BUTTERFLY: Riverenza.

PINKERTON: *(Sonriendo)*. È un po' dura la scalata?

BUTTERFLY: *(Calma)*. A una sposa costumata più penosa è l'impazienza.

PINKERTON: *(Con un tono un tanto burlón)*. Molto raro complimento.

BUTTERFLY: *(Con ingenuidad)*. Dei più belli ancor ne so.

PINKERTON: *(De modo alentador)*. Dei gioielli!

BUTTERFLY: *(Deseosa de jactarse de su colección de halagos)*. Se vi è caro sul momento...

PINKERTON: Grazie, no.

SHARPLESS: *(Tras observar con curiosidad al grupo de jóvenes, se acerca a Butterfly, que lo escucha con suma atención)*. Miss Butterfly. Bel nome, vi sta a meraviglia. Siete di Nagasaki?

BUTTERFLY: Signor sì. Di famiglia assai prospera un tempo. *(A sus amigos)*. Verità?

AMIGAS DE BUTTERFLY: *(Dándole la razón con entusiasmo)*. Verità!

BUTTERFLY: Nessuno si confessa mai nato in povertà, e non c'è vagabondo che a sentirlo non sia di gran prosapia. Eppure conobbi la ricchezza. Ma il turbine rovescia le quercie più robuste e abbiam fatto la ghescia per sostentarci. *(A sus amigos)*. Vero?

AMIGAS DE BUTTERFLY: Vero!

BUTTERFLY: Non lo nascondo nè m'adonto. *(Nota que Sharpless está riéndose)*. Ridete? Perchè? Cose del mondo.

Un placer.

Es un honor.

¿Le fue difícil subir la colina?

Para una esposa educada, la espera es más complicada.

Qué inusual cumplido.

Sé frases más hermosas.

¡Verdaderas joyas!

Si le place oír otras...

No, gracias.

Señorita Butterfly. Es un nombre hermoso y le sienta bien. ¿Es de Nagasaki?

Sí, señor. Y mi familia solía ser adinerada. ¿No es cierto?

¡Es cierto!

Sé que nadie admite haber nacido en la pobreza, y hasta el más humilde vagabundo dirá que posee gran prosapia. Pero yo conocí la riqueza. Aunque un viento de tormenta puede desarraigar hasta el roble más fuerte, por eso, me convertí en geisha para sobrevivir. ¿No es verdad?

¡Es cierto!

No lo ocultó, ¿acaso debería? ¿Se ríe? ¿Por qué? Son cosas de la vida.

MADAMA BUTTERFLY

ACTIVIDAD EN CLASE

Un curso de colisión musical: Culturas en conflicto según Puccini

(CONTINUACIÓN)

PINKERTON: *(Luego de escuchar atentamente, se dirige a Sharpless)* Con quel fare di bambola quando parla m'infiamma.

SHARPLESS: *(También interesado en lo que dijo Butterfly, le hace preguntas a la dama).* E ci avete sorelle?

BUTTERFLY: No, signore. Ho la mamma.

GORO: *(Solemne).* Una nobile dama.

BUTTERFLY: Ma senza farle torto povera molto anch'essa.

SHARPLESS: E vostro padre?

BUTTERFLY: *(Se sorprende y luego responde fríamente).* Morto.

Con su inocente parloteo, despierta un fuego ardiente dentro de mí.

¿Tiene hermanas?

No, señor. Tengo madre solamente.

Una dama aplaciente.

No pretendo ofenderla, pero es tan pobre como yo.

¿Y su padre?

Ha muerto.

“Un bel dì”

PISTA 14

BUTTERFLY: Un bel dì, vedremo levarsi un fil di fumo sull'estremo confin del mare.

E poi la nave appare.

Poi la nave bianca entra nel porto, romba il suo saluto. Vedi? È venuto!

Io non gli scendo incontro, io no.

Mi metto là sul ciglio del colle e aspetto, e aspetto gran tempo e non mi pesa la lunga attesa.

E uscito dalla folla cittadina

un uom, un picciol punto

s'avvia per la collina.

Chi sarà? chi sarà?

E come sarà giunto

che dirà? che dirà?

Chiamerà “Butterfly” dalla lontana.

Io senza dar risposta

me ne starò nascosta

un po' per celia, e un po' per non morire

al primo incontro, ed egli alquanto in pena

chiamerà, chiamerà: “Piccina mogliettina, olezzo di verbena”

i nomi che mi dava al suo venire.

(A Suzuki). Tutto questo avverrà, te lo prometto.

Tienti la tua paura – io con sicura fede l'aspetto.

Un buen día, veremos una fina línea humeante en el confín el mar.

Y el navío veremos llegar.

El navío blanco atracará en el puerto y retumbará su saluto. ¿Ves? Habrá llegado.

Pero yo no iré a su encuentro. Iré a la cima de nuestra colina y esperaré,

esperaré mucho tiempo y sin pesar me dispondré a esperar.

Y entre la multitud citadina,

un hombre, un pequeño punto,

emprenderá camino hacia la colina.

¿Quién será? ¿Quién será?

Y por fin llegará.

¿Qué dirá? ¿Qué dirá?

“Butterfly”, me llamará de lejos.

No daré ninguna respuesta,

me esconderé tras una cuesta,

en parte para provocarlo, en parte para no morir

en el reencuentro; clamará por mí, con gran pena,

llamará y llamará: “Mi querida florcita con aroma a verbena”

y todo lo primero que me supo decir.

Así será, ya verás, te lo puedo prometer.

No temas más, con fe espero volverlo a ver.

MADAMA BUTTERFLY

ACTIVIDAD EN CLASE

Un curso de colisión musical: Culturas en conflicto según Puccini

(CONTINUACIÓN)

Escena final

PISTA 15

BUTTERFLY: "Con onor muore Chi non può serbar vita con onore."

(Apoya el filo de la daga de costado en su propia garganta. Se abre la puerta que está a la izquierda; se ve el brazo de Suzuki, que empuja al niño hacia su madre; el niño entra corriendo, con los brazos hacia arriba. Butterfly deja caer la daga, corre hacia el niño, lo abraza y lo llena de besos).

Tu, tu, piccolo Iddio!
Amore, amore mio,
fior di giglio e di rosa.
Non saperlo mai per te,
pei tuoi puri occhi,
muor Butterfly
perchè tu possa andare di là dal mare
senza che ti rimorda ai dì maturi
il materno abbandono.
O a me, sceso dal trono
dell' alto Paradiso,
guarda ben fiso, fiso
di tua madre la faccia...
che te'n resti una traccia,
guarda ben!
Amore addio!
(Mira a su hijo fijamente y le da otro beso).
Addio! piccolo amor!
Va. Gioca, gioca.

(Butterfly lleva al niño a una alfombra y se asegura de que mire hacia otro lado; le coloca una bandera estadounidense y una muñeca en las manos y le dice que juegue mientras ella, con mucha delicadeza, le venda los ojos. Butterfly toma la daga y, mirando fijo al pequeño, desaparece detrás del biombo. La daga cae al suelo; Butterfly se asoma detrás del biombo y, temblorosa, se acerca al niño).

PINKERTON: Butterfly! Butterfly!

"Ha de morir con honor quien no pueda vivir con honor".

¡Tú, tú! ¡Mi pequeño Dios!
Amor, amor mío,
flor de lirio y de rosa.
Nunca debes saber
que por ti, por tus ojos puros,
ha de morir Butterfly,
para que tú puedas volar
al otro lado del mar sin que
te pese al ser mayor
de tu madre el abandono.
Tú que descendiste
del trono del alto Paraíso,
mírame bien,
bien fijo, aquí, frente a ti,
me postro para que recuerdes mi rostro.
¡Mírame bien!
¡Adiós, amor mío!

¡Adiós, mi pequeño amor!
Ve. Juega, juega.

¡Butterfly! ¡Butterfly!

MADAMA BUTTERFLY

ACTIVIDAD EN CLASE

Un curso de colisión musical: Culturas en conflicto según Puccini

(CONTINUACIÓN)

CANCIONES Y SONIDOS DE MI MUNDO

CATEGORÍAS PARA INSPIRARME:	MIS IDEAS:
Canciones e instrumentos musicales de mi entorno cultural <i>(por ejemplo, canciones como “Danny Boy” o “Santa Lucia” e instrumentos como el ud, los tambores de la conga, la guitarra del flamenco).</i>	
Canciones favoritas que escucho frecuentemente <i>(por ejemplo, tu canción preferida de la banda que más te guste).</i>	
Sonidos presentes en mi vida diaria <i>(por ejemplo, las bocinas de los automóviles, la alarma de la puerta del subterráneo, el reloj despertador).</i>	
Sonidos que asocio con mis mejores recuerdos <i>(por ejemplo, el cantar de los pájaros en verano, tu padre tocando la guitarra, tu madre cantando).</i>	
Instrumentos que creo que reflejan mi personalidad <i>(por ejemplo, el violín, el arpa, la trompeta, la guitarra).</i>	

MADAMA BUTTERFLY

En el Met: *El arte del director*

La producción de *Madama Butterfly* que vemos en esta presentación de *Live in HD* fue diseñada por el fallecido Anthony Minghella, mejor conocido por haber dirigido películas como *El paciente inglés* y *El talentoso Sr. Ripley*. La puesta en escena de Minghella incluye una serie de momentos y elementos que no están presentes ni en la partitura de Puccini ni en el libreto de Illica y Giacosa. A continuación, mencionamos algunos ejemplos. Identifica estas innovaciones en la producción y luego describe con tus palabras qué te parecen los cambios del director. ¿Por qué crees que tomó esas decisiones creativas? ¿Cuál es tu interpretación de esas decisiones?

Danza inicial:

Cio-Cio-San reza mientras Suzuki canta sus plegarias:

Cio-Cio-San se coloca un collar con una cruz:

Pétalos cuelgan inmóviles en el aire durante el acto II:

Los sirvientes de la casa son representados con marionetas:

El niño es representado con una marioneta:

Pétalos caen durante el dueto de amor:

Representación del sueño de Cio-Cio-San:

Visión de Cio-Cio-San sobre Pinkerton al comienzo del acto II:

Pájaros representados con marionetas:

Representación de Pinkerton como una silla vacía:

Representación de la muerte de Cio-Cio-San al final de la ópera:

Madama Butterfly: Lo mejor y lo peor

2 DE ABRIL DE 2016

DIRIGIDA POR KAREL MARK CHICHON

RESEÑA DE _____

EL ELENCO	CALIFICACIÓN	MIS COMENTARIOS
KRISTINE OPOLAIS COMO CIO-CIO-SAN	*****	
ROBERTO ALAGNA COMO PINKERTON	*****	
DWAYNE CROFT COMO SHARPLESS	*****	
EL NIÑO (UNA MARIONETA)	*****	

EL SHOW, ESCENA POR ESCENA ESCENA	ACCIÓN	MÚSICA	DECORADO/PUESTA EN
DANZA INICIAL MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
PINKERTON EXPLORA LA CASA MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
PINKERTON DESCRIBE LA VIDA DE UN MARINO MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
LA BODA MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
LA NOCHE DE BODAS MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
CIO-CIO-SAN IMAGINA EL REGRESO DE PINKERTON MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
GORO TRAE A YAMADORI PARA QUE CONOZCA A CIO-CIO-SAN MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
SHARPLESS LEE LA CARTA MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
LLEGA EL NAVÍO DE PINKERTON MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
LA VIGILIA DE CIO-CIO-SAN MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
CIO-CIO-SAN CONOCE A LA SEÑORA DE PINKERTON MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
EL TRÁGICO FINAL DE CIO-CIO-SAN MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5