

A close-up photograph of two hands holding each other in a field of tall grass. The hands are positioned in the center of the frame, with the fingers interlaced. The person on the left has a beaded bracelet on their wrist, and the person on the right has a string bracelet. The background is a soft-focus landscape with a bright sun setting behind trees, creating a warm, golden glow. The overall mood is romantic and serene.

Los amantes de Verona

*A partir de Castelvines y Monteses de Lope de Vega
y Romeo y Julieta de Piotr I. Chaikovski*

Guía didáctica

ORQUESTA Y CORO NACIONALES
DE ESPAÑA

La **Orquesta Nacional de España** y la **Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico** unen sus esfuerzos para hacer dialogar a Lope con Chaikovski a través de *Los amantes de Verona*.

El espectáculo, creado a partir de *Castelvines y Monteses* de **Lope de Vega** y *Romeo y Julieta* de **Piotr Ilich Chaikovski**, contará con la dirección escénica de **Beatriz Jaén** y la dirección musical de **Isabel Rubio**, al frente de la ONE.

A close-up, high-angle photograph of two hands clasped together, set against a background of tall, thin grasses. The lighting is soft and natural, suggesting an outdoor setting. The hands are positioned centrally, with the fingers interlaced. The overall tone is warm and intimate.

Índice

Autores y obras	4
Intérpretes	12
Propuesta didáctica	20
Bibliografía y recursos en línea	33

Los amantes de Verona
Autores y obras

Los amantes de Verona

Tanto Lope de Vega como Shakespeare se inspiraron a menudo en relatos y materiales literarios ajenos. Es el caso de la tragedia de los amantes de Verona, cuya versión Shakespeareana inspiró a su vez a Chaikovski para elaborar una de sus más conmovedoras obras.

Aunque ambos autores, Shakespeare y Lope, provienen de tradiciones teatrales muy distintas, el destino les llevó a coincidir en su reinterpretación de esa trágica historia de amor adolescente. El resultado: la tragedia *Romeo y Julieta* de Shakespeare (1595) y la tragicomedia *Castelvines y Monteses* de Lope (1612).

La historia de *Romeo y Julieta*, los amantes de Verona, ya era conocida por el público de la época antes de que Shakespeare naciera. Aunque existían varias versiones, la del autor Arthur Brooke fue la fuente de inspiración directa de William Shakespeare, que estrenó su tragedia en 1595.

En ella, el dramaturgo de Stratford enfoca a la sociedad de su época, con un perfil antiguo y poco tolerante con su presente; poniendo en escena el trágico futuro de los dos jóvenes amantes que, incapaces de soportar las presiones por la enemistad entre sus respectivas familias, fundirán sus destinos en la muerte.

Lope de Vega

Dramaturgo

Félix Lope de Vega y Carpio, nacido en Madrid el 25 de noviembre 1562, es uno de los escritores más importantes y prolíficos de la historia de la literatura española: escribió más de mil obras en sus 73 años de vida. Fue aplaudido y admirado en su época, tanto que se le conocía popularmente como “Fénix de los Ingenios”. Miguel de Cervantes, con quien protagonizó una sonada pelea, inventó otros de los sobrenombres por los que el mundo entero conoce hoy a Lope: “Monstruo de la Naturaleza”.

Se desconoce la fecha exacta del estreno de **Castelvines y Monteses**, aunque pudo ser escrita entre 1609 y 1612 y estrenada poco después en alguno de los corrales de comedias de Madrid.

La obra fue publicada póstumamente en Zaragoza en 1647.

Juan van der Hamen y León (1596-1631)

Félix Lope de Vega y Carpio como caballero de Malta.

Hacia 1628. Óleo sobre lienzo. 119 x 96,8 cm.

Castelvines y Monteses

Personajes principales:

Roselo - Joven de los Monteses, enamorado de Julia.

Julia - Joven de los Castelvines, enamorada de Roselo.

Antonio - Padre de Julia, de la familia de Castelvines.

Teobaldo - Familiar de Julia, contrario a su amor con Roselo.

Anselmo - Pariente de Roselo, de la familia de Monteses.

Fabricio - Caballero de Verona, prometido de Julia.

Otavio - Amigo y confidente de Roselo.

Dorado y Lucio - Criados de Roselo, con roles cómicos.

Marín - Criado de Otavio, otro personaje gracioso.

Celia - Criada de Julia, cómplice en su relación con Roselo.

Gerónimo - Religioso que ayuda a los amantes a casarse.

Florín, Celio, Fabio y otros nobles y personajes de Verona

Estructura:

Castelvines y Monteses sigue la estructura típica de la comedia nueva del Siglo de Oro, dividiéndose en tres jornadas (actos).

En la tragicomedia ***Castelvines y Monteses***, la versión de Lope de Vega de la historia de Romeo y Julieta, los protagonistas se llaman Roselo y Julia. La obra sigue una trama similar a la de Shakespeare pero con un tono más cercano a la comedia y un final feliz.

Roselo y Julia, jóvenes de familias rivales de Verona, se enamoran en un baile y se casan en secreto. Sin embargo, un enfrentamiento entre sus parientes obliga a Roselo a huir. Julia finge su muerte para reunirse con él, pero el engaño provoca confusión. Finalmente, la verdad sale a la luz, los amantes se reencuentran y las familias se reconcilian, permitiendo que el amor triunfe sobre el odio.

Podéis leer el texto íntegro aquí:

[Castelvines y Monteses - Biblioteca Virtual Cervantes](#)

Romeo y Julieta

vs.

Castelvines y Monteses

Shakespeare (1597)

Tragedia

Basada en fuentes italianas como *La Historia de los amantes desafortunados* de Matteo Bandello y la versión en verso de Brooke.

Romeo y Julieta

Montescos y Capuletos

Baile en casa de los Capuleto.

Amor a primera vista.

Los casa en secreto Fray Lorenzo.

Romeo mata a Tebaldo, es desterrado. Julieta finge su muerte con una poción.

Romeo cree que Julieta está muerta y se suicida; Julieta al despertar se quita la vida.

Final Tragico.

Autor

Género

Origen

Protagonistas

Familias

Desarrollo argumental

Desenlace

Lope de Vega (c. 1609-1612)

Tragicomedia

Inspirada en las mismas fuentes pero adaptada a la comedia nueva española, con un final feliz.

Roselo y Julia

Monteses y Castelvines.

Baile en casa de los Castelvines.

Amor a primera vista.

Los casa en secreto Gerónimo.

Roselo mata a Teobaldo y huye. Julia finge su muerte con una poción.

Julia despierta a tiempo, hay reconciliación entre familias.

Final Feliz.

Piotr Ilich Chaikovski

Compositor

Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893), compositor romántico ruso, desde niño mostró talento para la música. Aunque estudió leyes, dejó su carrera para dedicarse a la composición.

Su música, emotiva y apasionada, combina la tradición occidental con el folclore ruso. Cultivó todos los géneros: sinfonías, óperas, conciertos para solista y orquesta, obras de cámara y, por supuesto, sus famosísimos ballets (*El lago de los cisnes*, *La bella durmiente* y *El cascanueces*). Su legado sigue vivo y su música está presente en todas las programaciones.

A lo largo de su vida, luchó con la depresión y dificultades personales, las historias de amor condenado siempre resonaron en Chaikovski y la tragedia de Shakespeare ***Romeo y Julieta*** no fue una excepción. En 1869 creó una obra musical a partir de esa historia, por sugerencia de un colega, el compositor Mily Balakirev.

Nikolai Dimitriyevich Kuznetsov (1850 - 1929)

Pjotr I. Tschaiowski

1893. Óleo sobre lienzo. 96 x 74 cm

Romeo y Julieta

Obertura fantasía

Chaikovski nunca formó parte del grupo de los Cinco, pero siempre mantuvo una buena relación con ellos. De hecho, fue Balakirev quien le sugirió, en el otoño de 1869, que compusiera un poema sinfónico sobre *Romeo y Julieta* de Shakespeare, dándole incluso algunas indicaciones. Así lo escribió el propio Chaikovski: "el esquema es suyo: la introducción que describe al fraile, la lucha (allegro), y el amor (segundo tema). Las modulaciones son suyas también". Además, la obertura está escrita en si menor, el tono favorito de Balakirev.

Aunque Chaikovski escribió más tarde fantasías sobre otras dos obras de Shakespeare, *Hamlet* y *La Tempestad*, ninguna de ellas logró la intensidad dramática ni la popularidad de *Romeo y Julieta*.

Curiosamente, el estreno de la obra fue un tremendo fracaso, por lo que el compositor realizó una revisión de la obra en 1871 y una reescritura en 1880, cambiando la introducción y modificando el desarrollo.

Fecha de composición: 1869, revisada en 1871 y 1880

Estreno: 4 de marzo de 1870, San Petersburgo..

Duración: 20 minutos

Orquestación: flautín, 2 flautas, 2 oboes, corno inglés, 2 clarinetes, 2 fagotes, 4 trompas, 2 trompetas, 3 trombones, tuba, timbales, percusión (bombo, platillos), arpa y cuerdas

Podéis escuchar la obra completa aquí:

[Spotify - Claudio Abbado - Filarmónica de Berlín](#)

[Youtube - Roberto González-Monjas - OJSG](#)

Romeo and Juliet

Peter Ilyich Tchaikovsky 1840 - 1893

Violin *mf*

The image shows the first ten measures of the Violin part of the Romeo and Juliet Overture. The music is in 4/4 time with a key signature of one sharp (F#). The first measure starts with a dynamic marking of *mf*. The score includes fingerings (e.g., 2, 3, 2, 3, 0, 1, 0, 3) and articulation marks like slurs and accents. Measure numbers 4, 7, and 10 are indicated at the start of their respective lines.

Escuchad el tema amoroso

La obra comienza con una larga introducción, de aire eclesiástico. Ese **primer tema** muestra la reflexión y la lucha interior de Fray Lorenzo, que ocupa prácticamente una cuarta parte de la partitura.

Después irrumpe el **segundo tema** de forma vertiginosa en *allegro*. Se trata de una música opresiva y brutal que muestra el conflicto y el **odio** entre los Montesco y los Capuleto. Podemos escuchar incluso sus continuos duelos a espada, evocados por el sonido de los platillos.

Llega entonces el arrebatador **tercer tema**, interpretado por los violonchelos. Se trata del **tema de amor** de Romeo y Julieta, uno de los más bellos escritos por Chaikovski. Sin embargo, la serenidad se interrumpe hasta tres veces por el *allegro* del odio, el conflicto entre las dos familias que aplasta el amor de los jóvenes

El *allegro* se va fundiendo con el tema de amor hasta ahogarlo y convertirlo en una marcha fúnebre. Tras ella, vuelve la coral de Fray Lorenzo, serena y solemne, como una oración por la joven pareja que acaba de perder la vida.

El largo redoble de percusión que cierra esta obertura fantasía parece evocar un telón que cae, un final teatral y dramático para esta tragedia musical.

Los amantes de Verona

Intérpretes

ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA

Directora, Isabel Rubio

JOVEN COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO

Directora, Beatriz Jaen

Elenco Iñigo Arricibita
Xavi Caudevilla
Cristina García
Ania Hernández
Antonio Hernández Fimia
Pascual Laborda
Cristina Marín-Miró
Felipe Muñoz
Miriam Queba
María Rasco
Marc Servera

Orquesta Nacional de España

La Orquesta Nacional de España fue fundada en 1937, durante la guerra civil española, y se relanzó definitivamente en 1942. Desde entonces desarrolla una ininterrumpida e intensa labor concertística, con una amplia temporada en Madrid, con sede en el Auditorio Nacional de Música desde 1988.

Participa en los principales festivales españoles y realiza giras por España así como por diversos países de Europa, América y Asia.

Su actual director titular y artístico es David Afkham. Recientemente ha sido nombrado el estadounidense Kent Nagano, que asumirá estos cargos en septiembre de 2026.

El Área Socioeducativa de la Orquesta y Coro Nacionales de España ha incrementado su labor extendiendo sus acciones a los diferentes ámbitos de la sociedad y atendiendo a sus retos, prestando especial atención a aquellos colectivos que tienen más difícil su acceso a la música sinfónica y coral.

Os invitamos a descubrir las actividades que desarrolla la Orquesta y Coro Nacionales de España en sus redes:

Isabel Rubio

Directora musical

La directora de orquesta murciana Isabel Rubio es directora asociada de la Orquesta Vigo 430 y de la Joven Orquesta Sinfónica de Granada. Ganadora de tres concursos de dirección en España, resultó finalista en el concurso de director asistente de la orquesta Filarmónica de Berlín con Kirill Petrenko.

Debutó con la Orquesta Nacional de España en 2023, dentro del ciclo Descubre... Conozcamos los nombres.

Ha sido directora asistente de la Orquesta de Valencia, de Lucas Macías en la Joven Orquesta Nacional de España y en diferentes producciones operísticas. Ha dirigido a la Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta de Valencia, la Sinfónica de la Región de Murcia y ha dirigido en el Festival de Música de Pärnu en Estonia y la Semana de Música Religiosa de Cuenca.

Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico
(*La comedia de las maravillas*, 2020) 17

Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico

La JCNTC es una iniciativa de larga andadura en la historia de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y uno de sus proyectos más queridos.

El elenco que veremos en *Castelvines y Montescos* pertenece a la sexta promoción de la JCNTC, que empezó su andadura en septiembre de 2022 después de un proceso de selección al que se presentaron 960 aspirantes.

Acaban de ser convocadas las audiciones para la nueva promoción, la séptima, para actrices y actores con titulación en Arte Dramático o experiencia escénica contrastada y nacidos en el año 1995 o posteriores.

La compañía se gestó a través de lo que Adolfo Marsillach bautizó como cursos y Escuela de Teatro Clásico que, de 1989 a 1991, puso en marcha tres montajes producidos en colaboración con el Festival de Teatro Clásico de Almagro. En 2007 Eduardo Vasco recuperó el programa. Desde entonces, ha interpretado los siguientes títulos:

Las bizzarrías de Belisa (2007), *La noche de San Juan* (2008), *La moza de cántaro* (2010), *Todo es enredos Amor* (2011), *La noche toledana* (2013), *La cortesía de España* (2014), *El caballero de Olmedo* (2014), *La villana de Getafe* (2016), *Pedro de Urdemalas* (2016), *Fuente Ovejuna* (2017), *La dama boba* (2017), *Los empeños de una casa* (2018), *El banquete* (2018), *El desdén con el desdén* (2019), *La vida es sueño* (2019), *La señora y la Criada* (2020), *Sueño de una noche de verano* (2020), *En otro reino extraño* (2020), *La comedia de maravillas* (2020), *Las Troyanas* (2021) y *La discreta enamorada* (2023)

A portrait of Beatriz Jaén, a woman with long dark hair, wearing a blue button-down shirt, sitting at a wooden table with her hand resting on her chin. She is smiling and looking towards the camera. The background is a blurred bookshelf.

Beatriz Jaén

Directora escénica

Es Graduada en Dirección de escena por la RESAD y licenciada en Publicidad y RR.PP. por la Universidad Complutense de Madrid.

Ha dirigido en el CDN las obras *Nada* de Carmen Laforet y *Breve historia del ferrocarril español* de Joan Yago, recibiendo por este espectáculo el premio Dirección emergente que entrega la Asociación de Directores de Escena (ADE). En 2021 dirige la obra *Yellow moon. La balada de Leila y Lee* de David Greig y en 2020 escribe y dirige *Así habla el amor* dentro del Festival Surge de la Comunidad de Madrid.

Desde 2017 trabaja como ayudante de dirección de Alfredo Sanzol, con el que ha estrenado *La ternura*, *El bar que se tragó a todos los españoles*, *La dama boba*, *Luces de bohemia* o *La casa de Bernarda Alba*, entre otros títulos.

¡Se abre el telón!

Actividad 1. El escenario

En *Los amantes de Verona* se combina el texto teatral del Siglo de Oro, interpretado por una compañía de jóvenes actores y actrices, con la música romántica del siglo XIX, interpretada por una gran orquesta sinfónica.

Esta es la razón por la que no se desarrollará en el escenario de un teatro, sino en el Auditorio Nacional de Música.

- ¿Cuáles son las diferencias entre un teatro y un auditorio? Buscad información al respecto.
- ¿Habéis asistido a conciertos? ¿De qué tipo?
- ¿Soléis ir al teatro? ¿Cuál es la sede de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico?
- ¿Cuáles son los principales festivales de Teatro Clásico de nuestro país?
- ¿Qué es un corral de comedias? ¿Habéis visitado alguno?

Actividad 2. El público

Dependiendo de vuestra procedencia, tal vez contratéis un autobús o vayáis en tren, en metro... ¡o incluso dando un paseo!

- Buscad la ubicación del Auditorio Nacional y elaborad un mapa de vuestro viaje, incluyendo las poblaciones o puntos de interés por los que pasaréis.
- Si tuvierais que establecer una normas básicas a tener en cuenta al asistir al teatro o a un concierto ¿Cuáles serían?
- Escribid guías o “manuales de instrucciones” para distintos acontecimientos: restaurantes, estadios deportivos, cines, museos, institutos...
- Interpretad estas instrucciones al estilo del Siglo de Oro, como auxiliares de vuelo, con gestos, en otros idiomas (reales o no), etc.
- Como actividad posterior al concierto, escribid una crónica del viaje y del espectáculo, que podéis ilustrar con imágenes, dibujos o vídeos.

Actividad 3. Jóvenes a escena

El texto *Castelvines y Monteses* de Lope de Vega estará interpretado por el elenco de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Para presentarse a las audiciones de la JCNTC los actores y actrices deben tener menos de 30 años.

También en la Orquesta Nacional de España, formada por músicos de todas las generaciones, hay intérpretes muy jóvenes. Además, tanto la directora musical, Isabel Rubio, como la directora de escena, Beatriz Jaén, son dos jóvenes y brillantes profesionales.

- Leed en la página siguiente las respuestas de uno de los actores, una de las directoras y una solista de la Orquesta Nacional, a un breve cuestionario.
- Relacionad las respuestas con cada uno de los artistas que veis en estas imágenes.
  - A. Iñigo Arricibita, actor JCNTC
  - B. Montse Egea, violonchelo solista ONE
  - C. Isabel Rubio, directora de orquesta
- ¿Os identificáis con algún comentario? ¿Hay algo que os haya sorprendido especialmente?

1. ¿Cómo y cuándo fue tu primer encuentro con tu disciplina artística?

2. ¿En qué momento y por qué decidiste que querías ser artista?

3. ¿Cómo te formaste?

4. ¿Qué estilo de música te gusta escuchar?

1. Siempre ha estado presente desde que tengo recuerdo, no sabría decir un momento concreto. Mi padre era músico profesional y mi madre, aunque no es profesional, también tiene estudios de flauta y toca desde hace muchos años en la banda de Toledo. Desde muy pequeña he ido a prácticamente todos sus conciertos y también he escuchado mucha música en casa.
2. Yo empecé a tocar a los 5 años, de los primeros momentos no tengo mucho recuerdo, pero sí que tuve muy claro muy pronto que quería dedicarme al chelo.
3. Empecé en la Escuela de Música de Toledo, pero casi toda mi formación la hice con clases particulares; pasé un año por el Conservatorio Profesional. Algo que me ayudó mucho es que mis padres fueran músicos, casi siempre estudiaba con ellos, así que todo iba mucho más rápido.
4. Casi siempre que escucho música es clásica, pero también escucho la música popular que se pone de moda.

1. Si hablamos del primer flechazo, fue de pequeña, sobre los 7 años. Estaba viendo la película *El Rey León* y me quedé hipnotizada con la banda sonora. Recuerdo cada detalle de ese momento. Cuando me sorprendí llorando, sentada en el suelo, el sabor del bocata que mi madre me había hecho para merendar... todo. Fue un shock muy intenso que me hizo cambiar mi atención por la música para siempre.
2. Mientras estudiaba la carrera de percusión en el conservatorio superior de Murcia, me di cuenta de que me faltaba algo, sentirme completamente realizada. Encontré esa sensación plena en un curso de dirección con la banda de mi pueblo, Águilas. Nunca había sentido algo así. Desde entonces, la tarima es mi zona de confort, todo lo externo a la música, se me olvida por completo.
3. Pasito a pasito. Desde mi pueblo hasta la capital de mi región, haciendo Erasmus, una cantidad incontable de cursos, concursos, aprendiendo de mis profesores, aprendiendo lo que no debía hacer de otros profesores, conociendo gente y que me conocieran... Trabajé desde que acabé la carrera de dirección y no he parado desde entonces. Cada reto hace que aprenda cosas nuevas. En este trabajo de ser directora de orquesta, nunca se deja de aprender, y éso es algo que me encanta de mi trabajo.
4. De todo tipo. No solo la que tengo que estudiar y música clásica sino también rock, pop, musicales, blues, música de cine, funky, salsa, cantautores... De toda buena música se absorbe algo enriquecedor y para cada momento de la vida hay un tipo de música diferente.

1. Lo que me cuenta mi madre es que, de niño, en el cole me llevaron al teatro y mi profesora dijo: «este niño va a ser actor, estaba embobado viendo la obra». Lo que yo recuerdo es, con unos 12 años, ver a mi hermano actuar en la obra del instituto y pensar «qué divertido, yo también quiero probar». Y así fue: en cuanto pude me apunté al taller de teatro del instituto, conocí a gente maravillosa y me enamoré del teatro y de los teatreros.
2. Hice teatro desde el instituto y también en la universidad. Al acabar la carrera me planteé qué quería hacer con mi vida y ahí decidí que quería tratar de dedicarme a actuar de manera profesional. El porqué es sencillo: hacer teatro era aquella cosa a la que podía dedicar horas y horas sin aburrirme, manteniendo el entusiasmo.
3. Hice mucho teatro universitario, algunos cursos y después fui a la escuela de Mar Navarro y Andrés Hernández en Madrid. Después seguí haciendo cursos: uno nunca deja de hacerlos, supongo.
4. Me he obsesionado con muchos géneros a lo largo de mi vida. Ahora estoy dándole bastante al blues y al funk y sus derivados pop.

Actividad 4. Vocaciones, sueños, aficiones.

Después de leer las respuestas de la actividad anterior, es momento de reflexionar sobre vuestros intereses y anhelos. Pueden estar relacionados con lo artístico, pero también con otros ámbitos profesionales, deportivos, activistas...

- Elaborad y responded a un cuestionario similar cambiando el foco a vuestro campo de interés.
- ¿Hay algo en las respuestas de estos jóvenes artistas que os inspire para encaminar vuestro futuro?
- Tratad de definirlos en una frase, como hacen aquí Íñigo y Montse:

Íñigo: "Humano bípedo que procura obrar con amor, humor, curiosidad y paciencia."

Montse: "Soy una chica a la que la música le apasiona y ocupa gran parte de su vida, pero que valora profundamente las cosas simples y cotidianas, como estar cerca de la familia y los amigos."

¿Y el joven Chaikovski? Aunque los padres del compositor de *Romeo y Julieta* eran aficionados a la música y él mostró gran interés y talento al piano desde pequeño, no le orientaron por ese camino. La formación que recibió estaba dirigida a prepararlo como funcionario. En contra de los deseos de su familia, decidió seguir una carrera musical y con 22 años, en 1862, accedió al Conservatorio de San Petersburgo, graduándose en 1865.

Actividad 5. Tan lejos, tan cerca

Los autores de las obras del concierto, Lope de Vega y Chaikovski, no coincidieron en el tiempo. De hecho, vivieron realidades muy diferentes, separados por 2 siglos y 4.000 kilómetros. Uno vivió en el Siglo de Oro (s. XVII) y el otro en pleno Romanticismo (s. XIX). El primero en la España de los Austrias y el segundo en la Rusia imperial.

Documentaos y elaborad dos líneas de tiempo biográficas, sendos ejes cronológicos que recojan momentos clave de sus vidas, utilizando herramientas digitales como [Miro](#), [Visme](#), [Tiki-Toki](#) (tridimensional) o cualquier otra de vuestra preferencia.

- Fijaos en este ejemplo:

[Timeline Chaikovski](#)

- Aquí encontraréis detalles sobre la cronología de Lope de Vega:

[Cervantes Virtual - Lope](#)

[Casa Museo Lope de Vega](#)

- Elaborad un itinerario entre Madrid y San Petersburgo. Después, escribid un diario de viaje en varias jornadas.

- Poned a prueba vuestros conocimientos:

[QUIZ Lope de Vega](#)

[QUIZ Chaikovski](#)

[Instrumentos de la orquesta sinfónica](#)

- Creas vuestros propios cuestionarios en [Kahoot](#).

Castelvines y Monteses

Actividad 6. Árdese la casa toda de fiesta y de regocijo

Estos son los dos primeros versos de la obra de Lope de Vega. La mayor parte del teatro del Siglo de Oro español está escrita en verso, en un castellano un tanto diferente al que usamos actualmente. Por eso, es interesante que os acerquéis al texto antes de asistir a la función.

[Castelvines y Monteses - texto íntegro](#)

¿Queréis saber qué aspecto tiene la edición original de la obra, publicada en Zaragoza en 1647 y conservada en la Biblioteca Nacional?

[Reproducción digital a partir de Parte veintecinco, perfeta y verdadera, de las Comedias del Fenix de España Frey Lope Felix de Vega Carpio. En Çaragoça, por la Viuda de Pedro Verges, a costa de Roberto Devport, 1647.](#)

Esta tragicomedia de Lope de Vega se pudo ver en el Teatro de la Comedia de Madrid, sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, del 16 de abril al 13 de Junio de 2021.

En aquella ocasión se trató de una [coproducción de la CNTC con Barco Pirata](#), dirigida por Sergio Peris-Mencheta.

Podéis ver más información e imágenes sobre esta versión actualizada en formato de teatro musical:

[Promo CNTC 2021](#)

[Reportaje TVE - Telediario 1](#)

Actividad 7. ¿Quién te manda hacer un soneto?

El soneto es una de las formas más importantes de la literatura poética castellana, especialmente de la poesía del Siglo de Oro.

Uno de los sonetos más populares de Lope de Vega habla precisamente de cómo escribir un soneto:

Un soneto me manda hacer Violante
que en mi vida me he visto en tanto aprieto;
catorce versos dicen que es soneto;
burla burlando van los tres delante.

Yo pensé que no hallara consonante,
y estoy a la mitad de otro cuarteto;
mas si me veo en el primer terceto,
no hay cosa en los cuartetos que me espante.

Por el primer terceto voy entrando,
y parece que entré con pie derecho,
pues fin con este verso le voy dando.

Ya estoy en el segundo, y aun sospecho
que voy los trece versos acabando;
contad si son catorce, y está hecho.

Podéis escucharlo en diferentes versiones:

[Película "Lope" \(2010\) por Alberto Ammann](#)

[Recitado por Rafael Taibo](#)

- ¿Cuál es la estructura versal de un soneto?
- Investigad sobre el origen del soneto.
- Buscad ejemplos de sonetos de autores de todas las épocas, incluidos contemporáneos.

A continuación podéis leer un soneto que el poeta [Luis Alberto de Cuenca](#) escribió en 2017 como prefacio a la biografía *Lope: el verso y la vida*, de Antonio Sánchez Jiménez (Cátedra, 2018).

Esta es la perdurable biografía
de aquel Fénix de ingenios, niño eterno
que jugó a ser genial y en pleno infierno
hizo brotar la flor de la alegría.

Esta es la hoguera de melancolía
en que ardió nuestro poeta más moderno,
duro en amor, con la familia tierno,
Hyde de noche, Doctor Jekyll de día.

Aquí de su andadura por la España
de un siglo al tiempo oscuro y luminoso
que él protagonizó con su talento.

Aquí de su paseo por la entraña
del hispano vivir, por el gozoso
reino de la emoción y el sentimiento.

Actividad 8. ¿Esto es amor?

El romance de Romeo y Julieta, los Amantes de Verona, constituye, sin duda, el mayor mito de **amor romántico** de la historia. Sin embargo, este tipo de amor, que sigue siendo el protagonista de canciones, relatos y películas, está muy cuestionado a día de hoy.

Os invitamos debatir sobre este tema, después de leer el siguiente artículo de Vicente Fernández de Bobadilla, en el que se llega incluso a plantear la pregunta: *“Romeo y Julieta, ¿héroes o dos jovencitos con pocas luces?”*

El espejismo del amor romántico

Lope de Vega tiene muchos poemas amorosos, como su Soneto 126, en el que define **qué es el amor** desde su punto de vista. Los dos primeros cuartetos son prácticamente una enumeración continua, lo que lo convierten en un texto muy intenso y apasionado, pero difícil de recitar.

- Leed el texto interiormente, en silencio.
- Si alguien se anima, leedlo en voz alta alternando las estrofas entre diferentes personas.

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;
huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor süave,
olvidar el provecho, amar el daño;
creer que un cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño;
esto es amor, quien lo probó lo sabe.

Recitado por la actriz Marta Poveda

Película “Lope” (2010) - Alberto Ammann

Cantado por Miguel Poveda

- Escuchad estas versiones del poema y comentad cuál os llega más, argumentando las respuestas.
- ¿Podrías hacer una versión musical utilizando, por ejemplo, alguna base de rap o electrónica?

Romeo y Julieta

Actividad 9. Del texto a la partitura

Piotr I. Chaikovski resumió en una obertura relativamente breve, de unos veinte minutos de duración, las pasiones y conflictos principales de la tragedia escrita por Shakespeare.

- Escuchadla y tratad de encontrar los siguientes temas que creó para describir:

Las reflexiones de Fray Lorenzo

El odio entre Montescos y Capuletos

El amor de Romeo y Julieta

La marcha fúnebre

La oración de Fray Lorenzo

Caída del telón

- En este video encontraréis la partitura y el análisis de las diferentes secciones en las que se estructura esta obra:

[Introducción](#)

[Exposición](#)

[Desarrollo](#)

[Recapitulación](#)

[Coda](#)

Además de Chaikovski, otros compositores han plasmado en sus obras la pasión furtiva de esta pareja de adolescentes. Los protagonistas de la tragedia se han convertido en figuras emblemáticas del arte universal.

A continuación os presentamos algunas referencias que podéis consultar, escuchar, ver, disfrutar...

Vincenzo Bellini, [Capuletos y Montescos \(1830\) Ópera](#)

Hector Berlioz, [Romeo y Julieta \(1839\) Ballet](#)

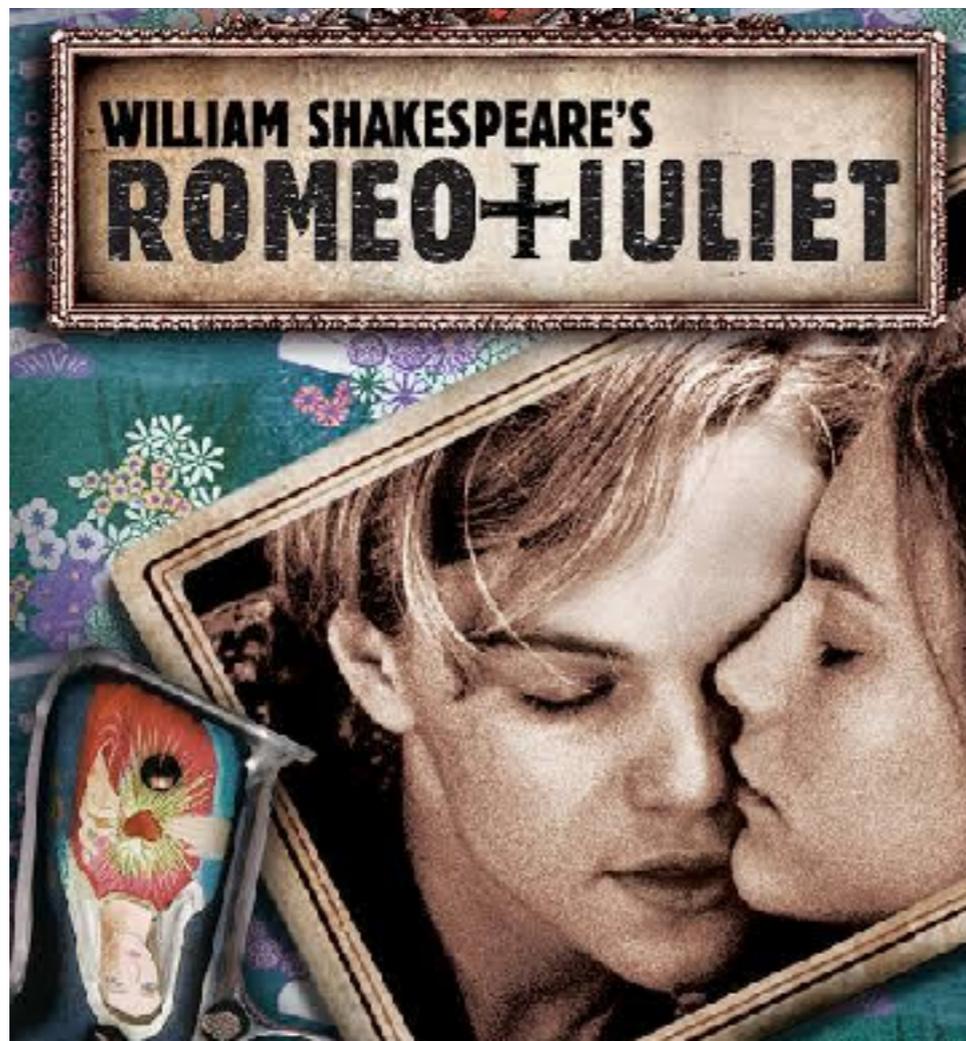
Charles Gonoud, [Romeo y Julieta \(1864\) Ópera](#)

Sergei Prokofiev, [Romeo y Julieta \(1935\) Ballet](#)

Leonard Bernstein, [West Side Story \(1957\) Musical](#)

Actividad 10. Cartelera

A lo largo de la historia del cine se han realizado casi una veintena de películas basadas en el amor de Romeo y Julieta, ese amor prohibido por las convenciones sociales y los compromisos familiares, en una época en la que el honor estaba por encima de la libertad personal. Algunas, como las que comentamos a continuación, son especialmente recomendables para que los adolescentes conozcan el argumento de la historia y trabajen otros contenidos transversales.

ROMEO + JULIETA de W. Shakespeare (1996)

En Verona Beach se suceden los enfrentamientos entre sus dos familias más poderosas (los Montesco y los Capuleto), para dominar su campo de influencia. Dentro de un contexto urbano y violento, Fulgencio Capuleto organiza una fiesta a la que asiste Romeo Montesco. En la misma los Capuleto intentan que su joven hija Julieta se comprometa con el arrogante Dave Paris. Sin embargo, cuando Romeo y Julieta se contemplan de forma casual, surgirá desde el primero momento la chispa del amor.

Esta versión es bastante fiel a la obra de Shakespeare, respeta el texto, los personajes y las localizaciones... sólo que traídos a la época actual y a las guerras de pandillas y mafias. Con ella descubriréis a la perfección la historia de *Romeo y Julieta* y el lenguaje de Shakespeare.

- ¿Podrían darse historias similares en las que el conflicto se centrara en situaciones reales como el racismo, la xenofobia, la homofobia, la lucha entre bandas, los conflictos entre compañeros, el bullying, etc.?
- A modo de trabajo proponemos buscar un conflicto vivido recientemente y trabajarlo haciendo hincapié en la resolución del mismo. Dejar un conflicto sin resolver arrastra tensiones durante largo tiempo, tal y como se refleja en *Romeo y Julieta*.

West Side Story (1961)

En el West Side de Nueva York se disputan la hegemonía dos bandas de jóvenes: los sharks, todos ellos procedentes de Puerto Rico, y los jets, de ascendencia anglosajona. Estos últimos están comandados por Riff, desde que Tony abandonó la pandilla para llevar una vida normal y poder trabajar. Por otra parte, Bernardo, que es el jefe de los puertorriqueños, convive con su hermana María, recién llegada de la isla. Una noche, en un baile, coinciden los dos grupos y están a punto de provocar una violenta pelea...

Los Montesco y los Capuleto no son familias sino bandas callejeras, no viven en Verona, sino en Manhattan, y sus rivalidades las dilucidan bailando al ritmo de la música de Leonard Bernstein. Un musical de inmenso éxito que adaptó para Broadway la historia de Romeo y Julieta, con unos espléndidos números de baile, alcanzando la gloria con 10 Oscars.

West Side Story (2021)

Una nueva versión cinematográfica del musical de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim, dirigida por Steven Spielberg y música interpretada por la Filarmónica de Nueva York dirigida por Gustavo Dudamel. Los actores protagonistas cantan, a diferencia de la original, en la que fueron doblados. Existen otras muchas diferencias en el tratamiento de la historia, como cuestiones raciales o de identidad sexual que ahora se han tenido en cuenta y respetado. Podéis leer más aquí:

[10 diferencias entre West Side Story 1961 y 2021](#)

También se dieron cambios en la parte musical, como algunos cambios de orden, modificaciones en el sentido de los temas o la inclusión del himno de Puerto Rico, "La Borinqueña". Para ver alguna de estas diferencias, incluimos a continuación el enlace a un artículo que aborda precisamente esta comparativa:

[Los cambios musicales del WS Story de Spielberg](#)

Actividad 11. Amores prerrafaelitas

Si cineastas, músicos y escritores nos han dejado sus particulares visiones de Romeo y Julieta, los pintores no podían ser menos. Muchos artistas no han querido dejar pasar la oportunidad de representar en sus cuadros esta historia de amor prohibido y han pintado los escarceos, despedidas y besos furtivos de los amantes de Verona. Aquí pueden ver las obras de dos prerrafaelitas, pintores británicos de mediados del S. XIX.

- Buscad otros ejemplos pictóricos que plasmen a los amantes de Verona, o bien otros de temática similar (amor romántico), de diferentes épocas y estilos.
- Cread vuestra propia obra "romántica" con la técnica que preferáis, incluida la fotografía y edición digital.

Imagen superior:
Romeo y Julieta
Ford Madox Brown

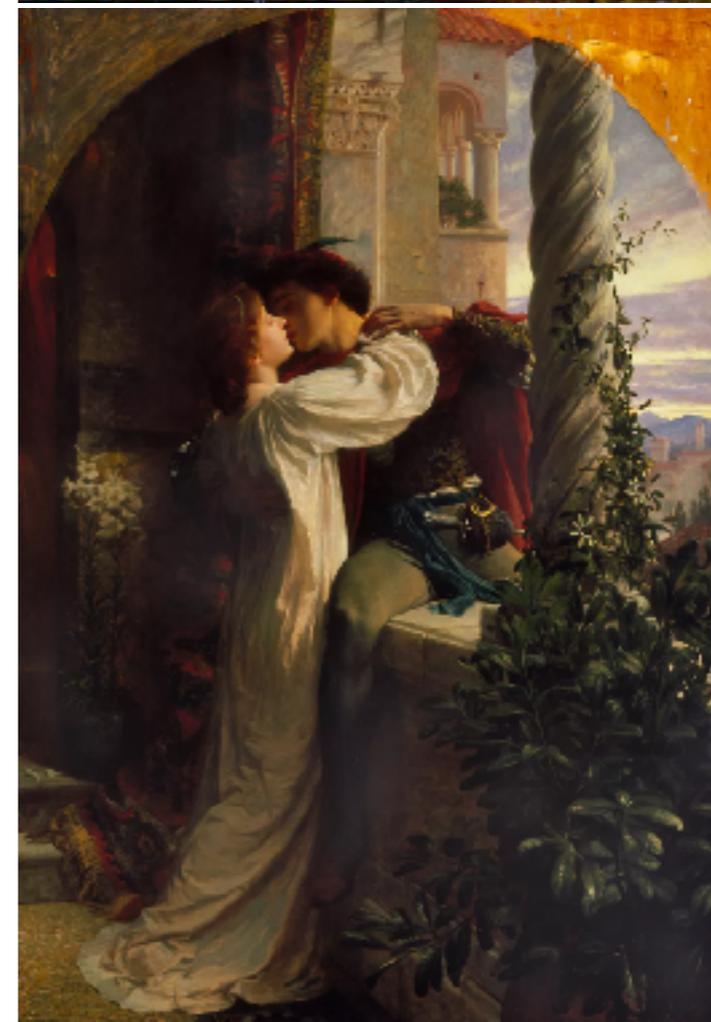

Imagen inferior:
Romeo y Julieta
Sir Frank Dicksee

Bibliografía

Leonard Bernstein. *El maestro invita a un concierto*. Madrid, Siruela, 2002.

Félix Lope de Vega. *Castelvines y Monteses*. Madrid, Compañía Nacional de Teatro Clásico, 2021

Félix Lope de Vega. *Castelvines y Monteses*. ebookClasic, 2016

Alexander Poznansky. *Chaikovski. Vida*. Madrid, Akal, 2023.

Antonio Sánchez Jiménez. *Lope: el verso y la vida*. Madrid, Cátedra, 2018

William Shakespeare, *Romeo y Julieta*. Barcelona, Austral, 2015.

Recursos en línea

<https://www.melomanodigital.com/romeo-y-julieta-la-primera-obra-maestra-de-un-genio/>

<https://es.laphil.com/musicdb/pieces/3105/romeo-and-juliet-fantasy-overture-complete>

<https://es.laphil.com/musicdb/pieces/619/romeo-and-juliet-fantasy-overture>

https://www.cervantesvirtual.com/portales/lope_de_vega/autor_cronologia/

https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/castelvines-y-monteses--0/html/ffe44bc4-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html

https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/sonetos--34/html/ffe58ca0-82b1-11df-acc7-002185ce6064_4.html

<https://drive.google.com/file/d/1dwGOjsNp6yyGpVMSLbCe-Pkcpc4UYbam/view>

<https://www.digitalconcerthall.com/es/artist/306>

https://es.wikipedia.org/wiki/Piotr_Ilich_Chaikovski_y_Los_Cinco

Traíler "Lope" (2010) https://www.youtube.com/watch?v=-uY8Qh_vVgl

"Lope enamorado" RTVE (2018) <https://www.rtve.es/rtve/20190117/lope-enamorado/1870412.shtml>

Guía didáctica

Textos, maquetación y diseño: Ana Hernández Sanchiz

ORQUESTA Y CORO NACIONALES DE ESPAÑA