

Antes de que se levante el telón

Memory · Andrew Lloyd Webber · Cats · Una canción entre teatro, poesía y recuerdo

Nombre: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

1. Escucha y comprende

Escucha primero sin escribir. Después, escucha otra vez y responde con tus propias palabras.

1. ¿Quién compuso la música de Memory y a qué musical pertenece?

2. ¿Qué edad tenía el compositor cuando se estrenó Cats?

3. ¿Qué poeta escribió los textos sobre gatos que inspiraron el proyecto?

4. ¿Quién elaboró la letra de Memory a partir de poesía de Eliot?

5. ¿En qué fecha y teatro se estrenó Cats?

6. ¿Qué personaje interpretó Elaine Paige en esa producción?

7. ¿Qué compás tiene la partitura escolar y cómo se agrupa en el audio?

Antes de que se levante el telón

Memory · 2. Lectura · Primera parte

Celia: Audio de Memory, del musical Cats. Bruno, deja las flautas un momento y mira este espacio vacío. Todavía no hay telón, ni maquillaje, ni público. Estamos preparando nuestra interpretación. ¿Qué te gustaría que sintiera alguien al escucharla? Antes de buscar la primera nota, vamos a entrar en la historia de una canción que une un compositor, unos poemas sobre gatos y una voz capaz de transformar un recuerdo en teatro.

Bruno: Yo pensaba que Memory era simplemente una canción famosa. Pero su música la escribió Andrew Lloyd Webber para Cats. Nació en Londres en mil novecientos cuarenta y ocho; cuando se estrenó el musical tenía treinta y tres años. No fue un trabajo aislado al comienzo de su carrera: ya había creado obras de teatro musical como Jesucristo Superstar y Evita. Con Cats exploró cómo convertir unos textos que conocía desde pequeño en una experiencia nueva.

Celia: Aquellos textos eran poemas de T. S. Eliot sobre gatos. La madre de Lloyd Webber se los leía cuando era niño. Mucho después, en mil novecientos setenta y ocho, empezó a ponerles música. Le interesaba un reto concreto: componer melodías para palabras que ya existían. Esto cambia la forma de trabajar. El ritmo de una frase escrita puede sugerir un ritmo musical, y una palabra importante puede pedir una nota más larga o un cambio de intensidad.

Bruno: ¡O sea, primero tenía que escuchar lo que decían las palabras! En el desarrollo del espectáculo participaron el director Trevor Nunn y la coreógrafa Gillian Lynne. La letra de Memory fue elaborada por Nunn a partir de poesía de Eliot, y la música es de Lloyd Webber. Conviene distinguir sus tareas: escribir la melodía, elaborar la letra, dirigir una escena y diseñar el movimiento son aportaciones relacionadas, pero cada una requiere decisiones diferentes.

Celia: El estreno de Cats se celebró el once de mayo de mil novecientos ochenta y uno, en el New London Theatre de Londres. En esa producción, Elaine Paige interpretó a Grizabella, el personaje asociado a Memory. La canción da un centro emocional al espectáculo. En ella percibimos el recuerdo de un pasado y el deseo de una nueva oportunidad. No hace falta comprender todas las palabras para advertir que la intérprete intenta comunicar algo que le importa mucho.

Antes de que se levante el telón

Memory · 2. Lectura · Segunda parte

Bruno: Hay una anécdota que Paige cuenta en su propia página. Una noche escuchó la melodía por la radio y quiso grabarla para oírla de nuevo. Todavía no formaba parte del espectáculo. Al día siguiente recibió la llamada del productor: Judi Dench se había lesionado durante los ensayos y necesitaban a alguien para interpretar a Grizabella. Así llegó Paige al papel. La canción la había impresionado antes de saber que pronto tendría que cantarla sobre un escenario.

Celia: Volvamos a nuestra sala. Podemos decir la frase estoy aquí como quien pasa lista, como quien pide que lo escuchen o como quien acaba de regresar. Las palabras serían las mismas, pero cambiarían la intención, las pausas y la manera de dirigirnos a otra persona. Con una melodía ocurre algo parecido. Expresividad no significa hacerlo todo más fuerte. Significa decidir cómo empieza una frase, hacia dónde avanza y qué queremos comunicar al terminarla.

Bruno: Nuestra hoja presenta un fragmento melódico de Memory y está escrita en doce por ocho. Podemos organizarlo en cuatro grupos de tres corcheas. Esa agrupación nos ayuda a sentir el movimiento sin convertir cada nota en un golpe separado. También aparecen notas con puntillo y silencios. Un silencio no es un error ni un hueco que haya que rellenar: forma parte del tiempo escrito y puede preparar la continuación de una frase.

Celia: Ensayemos despacio un fragmento. Primero respetamos notas, figuras y silencios; después elegimos dónde respirar sin cortar el sentido. Probamos una intensidad contenida al comenzar y observamos si la frase nos pide crecer. Es una propuesta de interpretación para nuestra clase, no una orden de inventar cambios que impidan tocar juntos. Si usamos una flauta, la expresión estará en el aire, la articulación y el cuidado del sonido, aunque no cantemos la letra.

Bruno: Ahora entiendo mejor lo que había detrás de una canción que ya me sonaba. Hay una lectura de infancia, un reto de composición, un equipo teatral y una intérprete que tuvo que prepararse con muy poco tiempo. Memory pertenece a Cats, pero también puede acercarse a nosotros mediante una partitura escolar. Celia, creo que ya sé qué quiero comunicar: un recuerdo que todavía tiene fuerza. Respiremos, contemos el comienzo y dejemos que la frase llegue hasta quien escucha.

Palabras que ayudan

Musical: Espectáculo teatral que combina música, actuación y, a menudo, danza.

Coreografía: Organización de movimientos y danzas de un espectáculo.

Letrista: Persona que escribe o elabora el texto de una canción.

Articulación: Manera de iniciar, unir o separar los sonidos al interpretar.

Antes de que se levante el telón

Memory · 3. Comprensión lectora · Comprueba e interpreta

1. ¿Qué reto se propuso Lloyd Webber al poner música a los poemas que conocía?

2. Distingue las tareas de Lloyd Webber, Trevor Nunn y Gillian Lynne.

3. Ordena estos hechos de la anécdota de Paige: llamada del productor, canción en la radio, entrada en el papel.

4. Explica por qué Celia utiliza la frase «estoy aquí» como ejemplo.

Antes de que se levante el telón

Memory · 3. Comprensión lectora · Relaciona y crea

5. Verdadero o falso: «Para tocar expresivamente basta con tocar todas las notas más fuerte». Justifica.

6. ¿Qué papel tienen los silencios en el fragmento y qué error debemos evitar?

7. Elige una frase musical de tu partitura y describe dos maneras de interpretarla. Explica el efecto que buscarías.

Para saber más

Web oficial de Cats: origen y tareas de su equipo creativo
<https://www.catsthemusical.com/>

Andrew Lloyd Webber: cronología del musical y estreno de 1981
<https://www.andrewlloydwebber.com/show/cats>

Elaine Paige: recuerdo personal de su incorporación a Cats
<https://elainepaige.com/discography/cats-original-london-cast/>

Praemium Imperiale: biografía y trayectoria del compositor
<https://www.praemiumimperiale.org/en/laureate/webber/>