

MUNICIPAL
DE
SANTIAGO
ÓPERA NACIONAL DE CHILE

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
**EL
MUNICIPAL
DE SANTIAGO**

MUNICIPAL DE SANTIAGO

ÓPERA NACIONAL DE CHILE

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
**EL
MUNICIPAL
DE SANTIAGO**

Historia del Municipal de Santiago

EL MUNICIPAL DE SANTIAGO ES UN ESPACIO DEDICADO A ESPECTÁCULOS DE ÓPERA, BALLET Y CONCIERTOS SINFÓNICOS. ES UN EDIFICIO PATRIMONIAL QUE LOS CHILENOS HAN VISITADO PARA DISFRUTAR, APRENDER Y DIVERTIRSE POR MÁS DE 150 AÑOS.

El Municipal fue uno de los primeros edificios construidos por el Estado de Chile tras las guerras de Independencia. En 1849, el presidente Manuel Bulnes pidió que se financiara un gran escenario para las artes en el país, comenzando su construcción en 1853, bajo el gobierno de Manuel Montt. El edificio fue diseñado por dos franceses con una propuesta de gran lujo, siendo uno de los primeros en Chile en ser iluminado a gas. Se inauguró el 17 de septiembre de 1857 con la asistencia de las personalidades más importantes y con la interpretación de la ópera *Ernani* de Giuseppe Verdi. Con el pasar de los años, el Municipal de Santiago se consolidó como el centro de la actividad artística de Chile.

El edificio del Municipal de Santiago es de gran belleza. Su decoración y equipamiento fueron totalmente novedosos para su época: poseía una entrada de vidrio con adornos incrustados de cobre (cuando la minería se iniciaba en el país) y una de las mejores cafeterías de la época, la primera en servir helados en Chile. A la entrada, dos musas inspiradoras de las artes, realizadas en Italia, daban la bienvenida a los visitantes. Estas aún pueden verse en el foyer de Agustinas, la entrada principal del Municipal de Santiago.

> Incendios, terremotos y reconstrucciones

En 1870, cuando Chile alcanzaba dos millones de habitantes, se inició en el escenario un gran incendio que consumió el edificio casi por completo, a excepción de los muros exteriores y elementos estructurales. En este siniestro perdió la vida el voluntario del Cuerpo de Bomberos Germán Tenderini. La calle lateral del Municipal lleva el nombre del mártir en su honor. Para la reconstrucción del Municipal se contrató a un nuevo arquitecto, quien destacó aún más sus adornos y decoraciones. Se reinauguró el 16 de julio de 1873 con *La fuerza del destino* de Verdi.

En 1906 el Municipal de Santiago sufrió profundos daños debido al terremoto que azotó Valparaíso. En esa ocasión se perdió casi toda la fachada. Los arquitectos decidieron ampliarla considerablemente, eliminando un gran salón de baile para hacer del foyer de Agustinas un espacio de doble nivel, con una escala imperial de mármol blanco.

Luego, en 1924, un nuevo incendio destruyó casi por completo el escenario. Un telón cortafuego instalado poco antes salvó la sala, pero fue necesario realizar cambios profundos. El Municipal de Santiago se modernizó y se recuperó el Salón Filarmónico sobre el foyer de Agustinas, que volvió a tener un nivel.

En 1985 el terremoto dejó secuelas que fueron solucionadas rápidamente. Por su parte, el terremoto del 2010 dejó varios daños, que permitieron restaurar el Municipal de Santiago como no se había hecho en 100 años, recuperando su color y estilo original. Finalmente, en noviembre del 2013, un nuevo incendio destruyó la bodega de vestuario y las salas de ensayo del ballet.

> Épocas de esplendor

Cuando el Municipal de Santiago fue construido en 1857, pocos artistas venían a Chile y cada uno de ellos era una revelación. Era una época en la que no existía ni el cine, ni la televisión, ni la radio; por este motivo, la gente asistía al Municipal de Santiago con grandes expectativas, buscando disfrutar al máximo cada novedad. Posteriormente, cada año se organizaron temporadas de espectáculos protagonizados por agrupaciones traídas desde Europa (principalmente Italia y Francia), que incluían bailarines, cantantes, músicos y actores. Muchos de estos espectáculos tuvieron gran éxito y otros significaron pérdidas millonarias. Algunas óperas, como *Tosca* de Puccini, se dieron en Chile solo pocos meses después de su estreno en el viejo continente.

Los avances técnicos fueron constantes, incluyendo amplias mejoras en el escenario y algunas novedades como los “abonos por teléfono”, que consistían en instalaciones que permitían transmitir telefónicamente la ópera completa a los suscriptores, que podían escucharla desde sus casas.

El Centenario de Chile fue una época de esplendor para el Municipal de Santiago, celebrado con el estreno de la ópera chilena *Lord Byron* de Luigi Stefano Giarda. El Bicentenario de nuestro país estuvo marcado por la tragedia del terremoto del 27 de febrero y por el brillo del tenor Juan Diego Flórez, quien vino a apoyar especialmente la reconstrucción, y por Philip Glass, uno de los compositores vivos más importantes, quien presentó una serie de conciertos con gran éxito.

> Grandes producciones y cantantes en el Municipal de Santiago

En la actualidad, los espectáculos del Municipal de Santiago son realizados completamente por sus cuerpos estables: coro, orquesta, ballet y técnicos, que crean grandes producciones de ópera, ballet y conciertos.

Los técnicos trabajan intensamente en los talleres especializados dentro del mismo Municipal: pintura, vestuario, iluminación, sonido, ambientación, zapatería, teñidos, pelucas, maquillaje, entre otros. En estos talleres, únicos en Latinoamérica, se fabrica cada vestimenta, objeto y decoración que se ve en el escenario, incluyendo los enormes telones pintados que sirven de fondo para la acción de los espectáculos.

En el Municipal de Santiago han actuado grandes artistas como Plácido Domingo, Herbert von Karajan, Ramón Vinay, Claudio Arrau, Zubin Mehta, Anna Pavlova y Rudolf Nureyev, entre muchos otros.

Foyer Agustinas.

> Recorriendo el edificio

El foyer de entrada de calle **Agustinas** es un espacio amplio y hermosamente decorado, de gran importancia en la reunión social del público antes de los espectáculos y durante los intermedios. En este foyer se encuentran las estatuas de mármol que representan a las musas inspiradoras del arte. Antiguamente, este lugar era conocido como el “oyer de caballeros”.

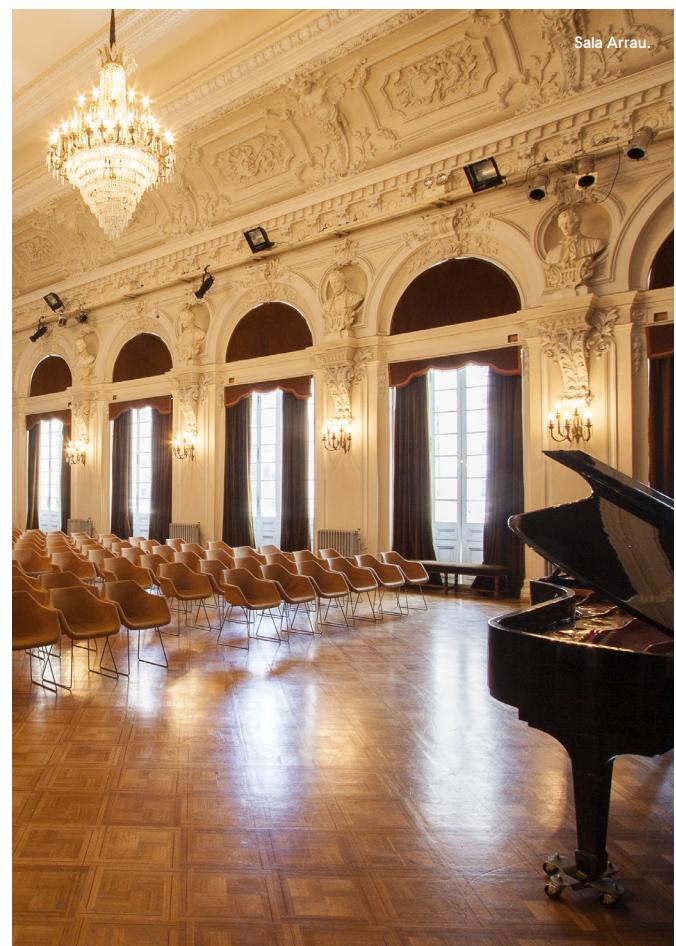
La Sala **La Capilla** –o **oyer de Tenderini**– era la entrada por donde el Presidente de Chile ingresaba al Municipal de Santiago. Este foyer está decorado con cuadros y espejos que reflejan la elegancia de la época. Antiguamente llevaba el nombre de “oyer de señoritas”, pues su fin era recibir a las mujeres que bajaban de los carruajes detenidos en calle Tenderini, donde podían lucir sus grandes vestidos.

La **Sala Arrau** (dedicada al gran pianista chileno Claudio Arrau), se utilizaba también como salón de baile. Muchos chilenos bailaron sus primeros valses, tangos y polcas en esta sala. Su arquitectura refleja el diseño más original del Municipal.

Sin duda, el espacio más importante del Municipal de Santiago es la **Sala Principal**, donde ocurre la magia y la ilusión en cada espectáculo. La Sala Principal posee cuatro pisos que pueden recibir a más de 1.400 espectadores y está ricamente decorada en todos sus espacios. En el techo sobresalen las alegorías que representan la danza, la música, la tragedia y la comedia. Al centro, se encuentra la enorme lámpara de 14.000 piezas de cristal de Baccarat, de casi dos metros de diámetro, 500 kilos de peso y cien ampolletas. El escenario se encuentra engalanado con un enorme telón a la italiana de terciopelo rojo, quizás el más grande de Chile, con 14 metros de alto y más de una tonelada de peso.

La sala tiene forma de herradura o coliseo, y está diseñada para que el público pueda observar tanto lo que ocurre en el

escenario como en los palcos que rodean la platea. Desde sus butacas de terciopelo, la gente podía observar quién había asistido a la función y quién no. Curiosamente, los palcos especiales para el Presidente de la República y el Alcalde de Santiago están dispuestos sobre el escenario, resaltando la importancia social que se otorga a las autoridades.

Sala Arrau.

LA ÓPERA

La ópera es una historia contada a través del canto, que combina diferentes expresiones artísticas en su puesta en escena, como literatura, música, artes visuales, teatro y danza, entre otras.

Desde los orígenes de nuestra cultura, en Grecia y Egipto, como también en América, se sabe que existían representaciones en escenario con música, que muchas veces eran cantadas. El ser humano para expresar cosas que van más allá del cotidiano y comunicar su emoción, canta... y contar historias cantando es algo que todos los pueblos hacen.

Sin embargo, la ópera es un invento moderno y fantástico. A finales del siglo XVI, un grupo de humanistas, músicos, poetas e intelectuales llamados la **Camerata Fiorentina**, se reunieron en la ciudad de Florencia a discutir temas de la antigüedad clásica, de Grecia y Roma. Buscaban cómo contar textos e historias, de manera más simple, con un canto más directo, que ellos sentían se había perdido durante la Edad Media. Por eso, los compositores ligados a ella toman temas típicos de los mitos griegos y los convierten en una representación cantada. Estas serán las primeras óperas. La primera de ellas, tal como la conocemos actualmente, es *Daphne* del compositor Jacopo Peri (1561-1633), que lamentablemente se perdió. Fue Claudio Monteverdi (1567-1643) quien consolidó la estructura de esta expresión artística y con óperas como *Orfeo* consagró el género.

En el siglo XVI comienzan a construirse los teatros modernos, los cuales están pensados originalmente para una corte, pero luego para que toda la población pueda asistir a ellos, pagando una entrada. Esto será una revolución y teatros inspirados en las ideas de Andrea Palladio (como el Teatro San Cassiano de Venecia, en 1629) se transformarán en el espacio natural para el desarrollo de la ópera.

>ELEMENTOS DE LA ÓPERA

La ópera se escribe sobre un libreto, que puede ser hecho por un escritor o por el mismo compositor. Muchas veces el libreto está basado en una historia previa, como una novela o una obra teatral. El compositor escribe luego la música, que queda en una partitura donde se indican los cantantes, la música para los instrumentos y las indicaciones para la dirección de escena. La partitura de una ópera frecuentemente se divide en secciones.

Aunque la ópera ha cambiado mucho con los siglos, su estructura ha sido más o menos constante, especialmente para la ópera italiana. En ella hay números que separan cada sección y en las óperas italianas el público aplaude cuando un número gusta mucho. Con la aparición de Richard Wagner en el siglo XIX, se tendió a unir más estas partes, casi como en el cine, donde no podemos saber exactamente dónde termina algo y empieza lo siguiente.

Obertura	Introducción musical interpretada por la orquesta. En esta se exhiben los temas que se desarrollarán en la obra y/o señala el carácter de la ópera, es decir si es dramática o cómica.
Acto	Un grupo de escenas con un tema en común, que ocurren en un tiempo o espacio común. Las óperas habitualmente tienen entre 2 a 4 actos.
Intermedio	Pausa entre los actos que permite a la audiencia y artistas descansar y realizar los cambios escenográficos necesarios.
Recitativo	Texto hablado o cantado que adelanta trama, mueve la historia. Se realiza entre las arias, dúos, o coros.
Aria	Es una pieza musical cantada por un personaje de la ópera. Las arias permiten a los cantantes demostrar sus habilidades vocales reflejando la emoción de la melodía.
Dúos, tríos o cuartetos	Pieza musical ejecutada por dos (dúos), tres (tríos) o cuatro (cuarteto) cantantes.
Ensamble	Pieza musical ejecutada por un grupo de personajes de la ópera.
Coro	Pieza musical ejecutada por un grupo de cantantes hombres y/o mujeres. Por lo general el coro representa al pueblo, soldados u otros grupos colectivos según la historia.

>PRODUCCIÓN DE UNA ÓPERA

La producción de un espectáculo artístico escénico se puede considerar como la forma de organización y administración de los recursos materiales y humanos para la consecución de un espectáculo, entendiendo que su estructura y eficiencia está directamente relacionada con la calidad del resultado artístico. Con la ópera ya escrita por el compositor, el director de escena y el director musical, toman la partitura para comenzar el proceso de producción de la obra junto a un equipo de artistas para transformar las palabras y música en un espectáculo visual. Su trabajo es fundamental en la interpretación de las intenciones del compositor y libretista.

Los directores y diseñadores identifican los conceptos e ideas claves e investigan el contexto histórico de la obra para realizar la propuesta final. Ya sea si es fiel a la época creada o si es una adaptación conceptual de ella, de cualquier modo estas decisiones

se deben plasmar en el vestuario, iluminación y escenografía, entre otras cosas.

Tras cada espectáculo de ópera producido por el Municipal, el vestuario, los telones y elementos escenográficos se guardan en bodegas para futuras reposiciones o para ser arrendados o vendidos a otros teatros.

Los actores en el proceso de producción de una ópera, son:

- **Director musical:** Persona que dirige a la orquesta y los cantantes. Determina el ritmo de la función.
- **Director de escena (regisseur):** Persona que dirige los movimientos y las acciones de los cantantes y actores sobre el escenario.
- **Escenógrafo:** Diseñador de la arquitectura del escenario.
- **Vestuarista:** Diseñador de la apariencia física de los cantantes y actores, ya sea trajes, zapatos, maquillaje y peluquería.
- **Iluminador:** Diseñador de las atmósferas y efectos que se realizan por medio de la iluminación en cada escena.

> CANTANTES

Cuando hablamos de ópera, lo primero a que se asocia es a los cantantes. La voz es considerada un instrumento musical como cualquier otro y se debe cuidar, estudiar y trabajar como tal. Por ello, los cantantes deben tener la habilidad en el control del flujo de aire, manejo de músculos abdominales y buena capacidad pulmonar.

Hoy en día muchos cantantes tienen una formación universitaria, pues además de música, deben estudiar arte, interpretación expresiva de las canciones, estudio de idiomas, literatura e historia.

CLASIFICACIÓN DE LOS CANTANTES

La voz se clasifica según si el sonido es emitido por un hombre o una mujer y su registro o altura.

Cuando participa el coro en una ópera o junto a la orquesta en un concierto, se forma por el registro agudo y grave de los hombres y mujeres, es decir, sopranos, contraltos, tenores y bajos.

La soprano Keri Alkema en Madama Butterfly (2015)

> ÓPERAS Y COMPOSITORES

Algunos compositores destacados de ópera han sido **Wolfgang Amadeus Mozart**, que por primera vez incluyó personajes de carne y hueso en óperas que no fueran cómicas; **Gioacchino Rossini**, famoso por sus entretenidas comedias como *El barbero de Sevilla*; **Giuseppe Verdi**, conocido como “el Shakespeare de la ópera” por sus obras que mezclan la tragedia y comedia de la vida humana; **Richard Wagner**, quien transformó la ópera en un espectáculo moderno y fusionó sus distintos elementos, y **Giacomo Puccini**, quien llevó la ópera al siglo XX con sus dramas como *Madama Butterfly* y *Turandot*.

En nuestro país, la ópera ha sido una de las artes centrales, la más importante quizás para el comienzo de nuestra república, pues el Municipal de Santiago fue construido justamente para la ópera y para la gente que disfrutaba de ella, siendo el principal escenario de esta expresión en nuestro país.

Agudo	SOPRANO	Voz aguda de las mujeres. Es la más común dentro del repertorio de la ópera en las heroínas y las doncellas.
↓	MEZZOSOPRANO	Voz intermedia de las mujeres.
CONTRALTO		También llamada alto. Es la voz de registro más grave entre las mujeres.
TENOR		Es la voz más aguda de los hombres, el registro más común entre los héroes y galanes de las óperas.
BARÍTONO		Voz intermedia de los hombres.
Grave	BAJO	Es el registro más grave de los hombres. Los roles generalmente son sacerdotes, emperadores y soldados.

La carrera de un libertino (2015)

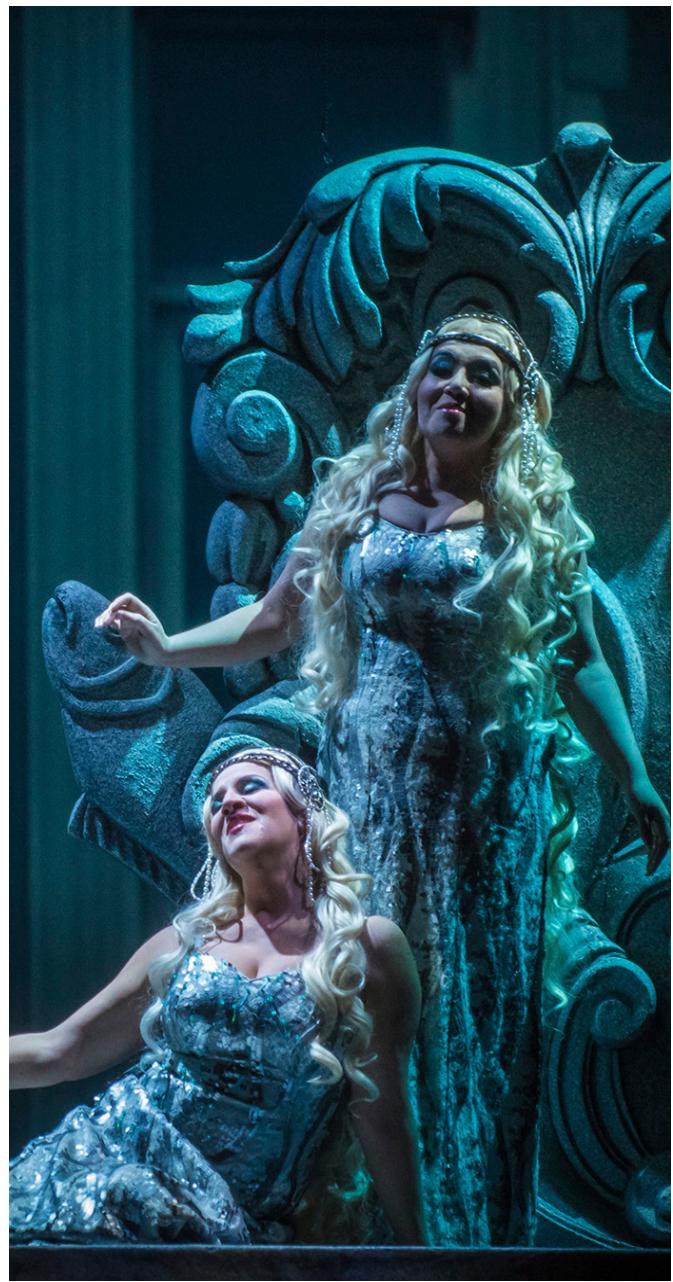
El Municipal se inauguró con el montaje de la ópera *Ernani* de Giuseppe Verdi, en 1857. A lo largo de los años, una gran cantidad de óperas han sido exhibidas en el Municipal y algunos de los mejores cantantes del género, como Beniamino Gigli o Plácido Domingo han venido a Chile a presentarse en este escenario.

Una de las tradiciones republicanas de nuestro país es la Gala Presidencial del 18 de septiembre, donde cada año se presenta una ópera.

En sus comienzos, las óperas eran presentadas por diversas compañías artísticas que venían de Europa por algunos meses, hasta que con el paso del tiempo, en la segunda mitad del siglo XX, se crearon los cuerpos estables del Coro del Municipal de Santiago, la Orquesta Filarmónica de Santiago y un cuerpo técnico, que permiten disfrutar hoy en día del montaje de grandes producciones.

El concepto más cercano a una ópera es el teatro musical. Mucha gente piensa que son iguales, pero los musicales, como también se llaman, es una forma de arte estadounidense que surgió a partir de las tradiciones teatrales europeas, en especial de la opereta. La principal diferencia radica en que el musical hereda tantos los géneros populares (el baile, el jazz o el sonido de Hollywood) como el hecho de que sean actores los que cantan y no necesariamente cantantes profesionales. Por esto, en muchos musicales hay diálogos que no llevan música, intercalados por canciones. Esta forma de hacer teatro cantado es una herencia de la ópera también, pues muchas óperas bufas (cómicas) eran también habladas, como *La flauta mágica*, de Mozart o *El barbero de Sevilla* de Rossini.

En una ópera, participan 70 músicos de la orquesta, 60 cantantes del coro y 35 técnicos en el escenario.

Ópera Rusalka (2015)

Las obras más conocidas fueron escritas en el siglo XIX, pero siguen componiéndose óperas en la actualidad. Además, como es un género propio de las artes escénicas, cada vez que una ópera se monta -a diferencia de una película, por ejemplo- cambian los actores, cantantes, ritmo, escenografía, luces y vestuario. Sólo la música y la letra permanece y eso hace que ésta siempre se renueve.

En Chile se han compuesto y estrenado también varias óperas, algunas de las cuales han tenido bastante éxito, como *Lord Byron* (1910) de Luigi Stefano Giarda; *Sayedha* (1929) de Próspero Bisquert; *Caupolicán* de Remigio Acevedo; *Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta* (1967) de Sergio Ortega, además de *Viento Blanco* (2008) y *Papelucio* (2015) de Sebastián Errázuriz, entre otras.

EL BALLET

El origen del ballet puede rastrearse hasta fines del siglo XV, en la corte renacentista de Italia, como una combinación de danza y esgrima. Luego se desarrolló principalmente en Francia durante los siglos XVII y XVIII, donde se elaboró un vocabulario técnico desde el idioma francés, que ha permanecido hasta nuestros días.

Es una forma de arte en movimiento que integra música, mímica, escenografía y vestuario en una técnica especial de danza.

Durante el siglo XIX se generaron muchas de las tradiciones que caracterizan el ballet de hoy. Por ejemplo, el estilo romántico, el baile en puntas –que simula flotar en el aire– y la exaltación del encanto femenino se transformaron en rasgos centrales del estilo. Posteriormente, en el siglo XX, el ballet tuvo muchas reformas y cambios, pero mantuvo su tradición, estilo y dificultad técnica, que requiere estudios y práctica constante.

La técnica del ballet requiere de una alta concentración para poder dominar todo el cuerpo; además, es necesario seguir un estricto entrenamiento en flexibilidad, coordinación muscular

y ritmo musical. Por este motivo, lo habitual es comenzar los estudios de ballet a temprana edad para interiorizar y automatizar movimientos y pasos técnicos.

Para contribuir a este propósito, en 1960 el Municipal de Santiago fundó la Escuela de Ballet, única en Chile, formadora de bailarines para integrar una compañía de ballet profesional. Actualmente dirigida por Patricio Gutiérrez y cuenta con más de 300 estudiantes entre 6 y 18 años que serán los futuros talentos de este complejo arte.

El ballet se puede clasificar en tres estilos principales:

- **Ballet clásico:** es el estilo más tradicional y conocido, consolidado en el siglo XIX y representado por grandes obras como *Giselle* o *El lago de los cisnes*.
- **Ballet neoclásico o moderno:** utiliza el mismo lenguaje que el ballet clásico, pero toma más influencia de la pantomima y el teatro. Un ejemplo son los ballet *Treinta y Tres horas bar* y *Zorba, el griego*, presentados en el Municipal.
- **Ballet contemporáneo:** toma influencias de la danza contemporánea, como la ausencia de la zapatilla tradicional, el contacto entre los cuerpos o la relación con el suelo, que se observa claramente en *La consagración de la primavera*.

¿Sabías que? Las zapatillas de ballet están especialmente diseñadas para la práctica de este arte. Su punta es rígida y se construye con muchas capas de tela. Tienen dos cintas que pueden amarrarse alrededor de los tobillos para fijarla. La bailarina puede elevarse poniendo todo su peso sobre la punta de ellas. Las mallas que

utilizan los bailarines y bailarinas ayudan a que puedan moverse libremente y además permiten que el público aprecie de mejor manera la forma y los pasos de baile. El piso sobre el que se baila es especial. Se llama piso de rebote y posibilita que los bailarines hagan las piruetas más difíciles sin temor a resbalarse.

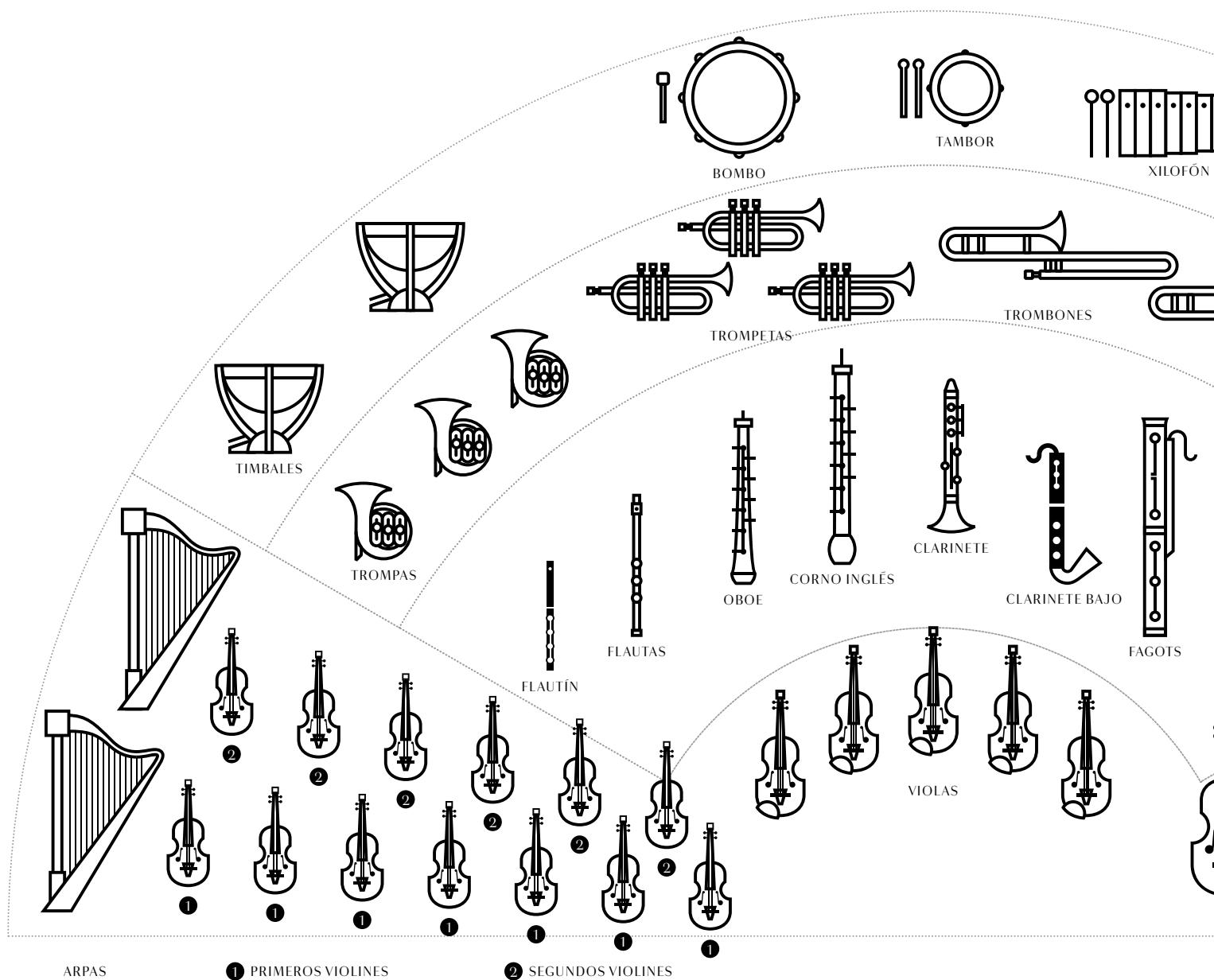
La primera compañía de ballet que se presentó en Chile fue la de la bailarina francesa Aurelie Dimier, en 1850. Con la aparición de la gran Anna Pavlova en 1917, se instaló en nuestro país el amor por este arte, presentándose diversas compañías y diferentes conjuntos de danza en el Municipal durante el siglo XX.

En una producción de la temporada oficial de ballet, participan cerca 70 músicos de la orquesta, más de 60 bailarines y más de 35 técnicos en el escenario. En total, un mínimo 165 personas en escena.

En 1959 se formó el Ballet de Santiago, la compañía de ballet del Municipal, encabezada por Octavio Cintolesi. En 1982 el entonces Director Artístico de la compañía, Iván Nagy, elevó notablemente los niveles de exigencia, contratando a grandes figuras internacionales y transformando al Ballet de Santiago en la mejor compañía de Latinoamérica.

En la actualidad, el Ballet de Santiago está formado por 60 bailarines, 4 maestros de baile y un gran equipo de profesionales que, año a año, mantienen el alto prestigio y nivel interpretativo alcanzado. Todo esto de la mano de su Directora Artística, Marcia Haydée, bailarina de renombre internacional, quien fuera la primera figura del Ballet de Stuttgart, la compañía más importante de Alemania.

LA ORQUESTA

Una orquesta es un conjunto de músicos agrupados por familias de instrumentos y coordinados por un director, con el propósito de interpretar una partitura creada por un compositor.

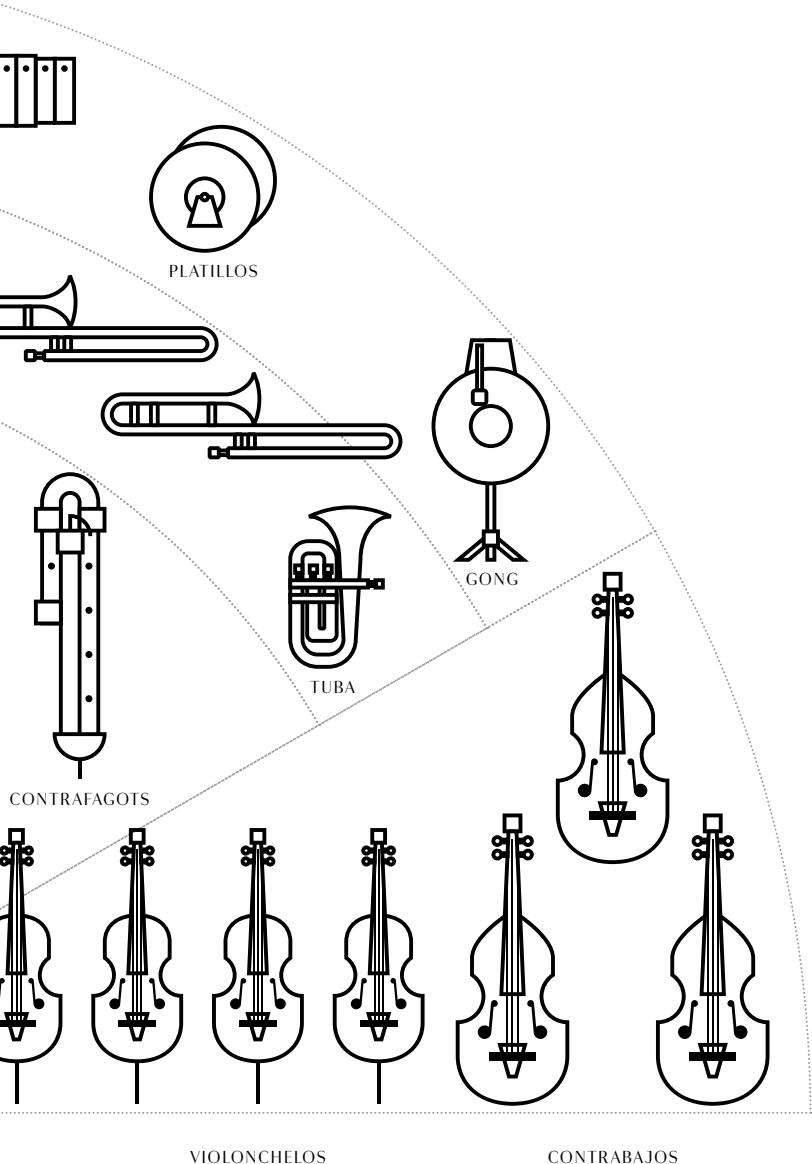
Las secciones instrumentales de la orquesta sinfónica son:

- **Cuerdas:** formada por instrumentos de cuerda frotada, es decir, aquellos en que el sonido se produce con un arco que frota las cuerdas. De más agudo a más grave, los instrumentos que conforman esta familia y que siempre están presentes en la conformación de la orquesta, son el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo.
- **Viento - madera:** instrumentos construidos en este material. La familia está integrada de más agudo a más grave por la flauta travesa, el oboe, el clarinete y el fagot. Hoy las flautas travesas se construyen de metal, pero hasta antes del siglo

XIX eran de madera, y por eso se siguen clasificando dentro de esta familia. Otros instrumentos que pueden sumarse a ella son el píccolo, el contrafagot, el clarinete bajo y el saxofón.

- **Viento - metal:** También se les llama familia de los bronces, a pesar de que estos instrumentos pueden estar construidos con distintas aleaciones de metal. Pertenece a este grupo la trompeta, el corno francés, el trombón y la tuba.
- **Percusión:** En esta familia, el sonido se produce por el golpe de elementos. Está formada por instrumentos membráfonos (que poseen una membrana, por ejemplo: timbal, bombo, caja, etc.) e idiófonos (aquellos en que vibran sus partes, como platillos, castañuelas, triángulo, campana, etc.). El piano se incluye también como instrumento de percusión, pues sus cuerdas se percute.

Los instrumentos no se ubican al azar. Se sientan de más agudo a más grave, quedando en la parte de adelante las cuerdas, más atrás los vientos de la familia de las maderas y de los bronces y, finalmente, la percusión. Cada uno de ellos está sentado de acuerdo a una jerarquía bien establecida, que comenzó a desarrollarse en el siglo XVIII y cuyo fin principal es permitir que todos los instrumentos se escuchen con un balance correcto.

Héctor Berlioz, compositor francés, afirmó: "Un director de orquesta debe conocer profundamente la obra, el timbre de los instrumentos, cómo fue escrita y en qué circunstancias por su compositor. Debe ser comprensivo y mostrar amplitud de ideas. Ser vigoroso y energético, tierno y cálido".

La persona de mayor jerarquía en la orquesta es el **concertino** o primer violín, quien se sienta al lado de director y realiza los pasajes de solista (en el caso de que no se trate de un concierto en el que existan solistas externos), se encarga de la afinación de todas las cuerdas de la orquesta y puede ayudar al director en la dirección durante los ensayos. Con respecto a las violas, violonchelos y contrabajos, cada uno de ellos tiene un jefe de fila que se encarga de su grupo instrumental. El oboe es el instrumento encargado de dar la nota La con que toda la orquesta afinará.

Existen dos tipos de orquestas divididas según el número de músicos. Un primer tipo de orquesta es la **orquesta de cámara**, conjunto que interpreta música especialmente creada para salones pequeños y que está formado por 10 a 25 músicos.

También existe la **orquesta sinfónica o filarmónica**, compuesta por hasta 100 o más músicos. A medida que los conciertos fueron más masivos y las salas más grandes durante el siglo XIX, esta clase de agrupación se hizo más común.

Inicialmente, fueron los mismos compositores quienes dirigían sus obras desde el teclado o el violín, sin embargo, cuando las orquestas crecieron y el público aumentó, fue necesaria la dirección de un músico independiente. Así, en el siglo XIX apareció la

BARROCO XVII	CLASICISMO XVIII	ROMANTICISMO XIX	DODECANIFONISMO, JAZZ Y MÚSICAS DE SXX XX
CUERDAS	+ MADERAS	+ BRONCES	+ PERCUSIÓN
15 - 16 MÚSICOS			+ 80 O MÁS MÚSICOS

figura del **director de orquesta**, quien utiliza una batuta para que se vea mejor el gesto de su mano. Es tan importante el rol del director de orquesta, que si se cambia el director, también puede cambiar completamente la obra que estamos escuchando.

El director de orquesta indica el compás, la velocidad (*tempo*), el volumen del sonido (dinámica), las entradas de las diversas secciones de instrumentos y de los solistas. Es el responsable final de la interpretación y su tarea principal consiste en concertar todos los instrumentos.

Llegar a la conformación final de la orquesta sinfónica no fue cosa de poco tiempo. Las primeras orquestas aparecen en el siglo XVII, en el Barroco, y contaban con no más de 16 músicos, donde las cuerdas tenían un papel preponderante. En el siglo XVIII, en el Clasicismo, se agregaron las maderas en forma más oficial y definitiva, aumentando el número de músicos y de densidad

orquestal. En el siglo XIX, durante el Romanticismo, se agregan los bronces, posibilitando que los cambios dinámicos se noten más. Durante el siglo XX, se comienza a utilizar con mayor frecuencia y variedad los distintos tipos de percusiones, y la orquesta sinfónica llega a su tamaño actual de 80 músicos o más.

En la conformación actual de la orquesta sinfónica, hay instrumentos que siempre están y que resultan imprescindibles en la interpretación de una obra musical, como los violines, y otros que sólo tocan si están incluidos dentro de la obra, como el piano o el arpa.

Hoy no existe una diferencia en la conformación de las orquestas sinfónicas y filarmónicas y el vocablo se utiliza en forma indistinta. En Chile utilizamos el apelativo filarmónica o sinfónica sólo para diferenciar las distintas orquestas. La orquesta del Municipal de Santiago es la Orquesta Filarmónica de Santiago.

MUNICIPAL DE SANTIAGO

ÓPERA NACIONAL DE CHILE

MUNICIPAL DE SANTIAGO

ÓPERA NACIONAL DE CHILE

