

UN MOMENTO PUEDE CAMBIAR TODA TU VIDA. ESA ES LA LECCIÓN QUE aprende el boxeador de peso wélter Emile Griffith en la ópera *Champion*, de Terence Blanchard. En los años cincuenta, y casi por accidente, Emile inicia su carrera en el boxeo, pero esconde un secreto: es bisexual. Otro boxeador, Benny “Kid” Paret, descubre aquello que Emile quiere ocultarle al mundo y dispone de este conocimiento para provocarlo justo antes de una pelea. Una vez dentro del ring, Griffith le propina diecisiete golpes devastadores a Paret en siete segundos, mandando a su oponente al hospital donde más tarde morirá a causa de las heridas. Dado que las expresiones de masculinidad tóxica dictaminan tanto la vida personal como la profesional, Emile se siente atormentado por una sociedad que lo celebra por matar a un hombre más lo condena por amar a otro.

Un hombre gentil que había migrado a Nueva York en busca de una carrera en la fabricación de sombreros, vive sumido en la culpa a partir de esa noche. Emile Griffith se ve restringido de múltiples maneras por las expectativas de la sociedad, las cuales dictaminan qué debe hacer, a quién debe amar y cuándo es aceptable acabar con la vida de alguien más. La producción del Met arroja una nueva luz sobre Griffith, mostrando la riqueza y el alcance de su vida en diferentes etapas y más allá del boxeo. Como afirma el libretista Michael Cristofer, “Emile Griffith nunca quiso ser campeón mundial de boxeo”. El dramaturgo ganador del premio Tony explicó en un comunicado que Griffith: “Quería jugar al béisbol. Quería hacer sombreros. Y, sobre todo, quería cantar. Ver su historia de perdón y redención en el Met, cantada desde este gran escenario, lo habría hecho muy, muy feliz”.

Esta guía muestra a los estudiantes cómo la ópera como género puede interpelar a la sociedad del siglo XXI a través de su estilo musical y su contenido. *Champion* aborda temas contemporáneos como la violencia, la sexualidad y las esperanzas y sueños de un inmigrante americano. El material de las páginas siguientes incluye una introducción a cómo la música de Terence Blanchard sitúa la escena, una breve historia de los deportes de combate y sus inquietantes complejidades, y actividades para el aula que darán vida a la música e historia de la ópera. Al profundizar en la música, la dramaturgia y el diseño de *Champion*, esta guía forjará conexiones interdisciplinarias en el aula, inspirará el pensamiento crítico y revelará cómo historias nuevas pueden hablar de temas antiguos y restablecer los límites del escenario operístico.

MOORE

BLYTHE

GREEN

OWENS

LA OBRA

Una ópera de Terence Blanchard

Libreto de Michael Cristofer

En dos actos, cantada en inglés

Basada en la vida del boxeador Emile Griffith

Estrenada el 15 de junio del 2013 en el Teatro de la Ópera de St. Louis

PRODUCCIÓN

James Robinson Producción

Allen Moyer Escenografía

Montana Levi Blanco
Diseño de vestuarior

Donald Holder Diseño de iluminación

Greg Emetaz Diseño de proyección

Camille A. Brown Coreografía

PERFORMANCE

The Met: Live in HD
29 de abril del 2023

Latonia Moore Emelda Griffith

Stephanie Blythe Kathy Hagen

Ryan Speedo Green
Emile Griffith joven

Eric Owens Emile Griffith

Yannick Nézet-Séguin Dirección de orquesta

Comisionado por the Metropolitan Opera. Comisión original del Teatro de la Ópera de Saint Louis, co-comisionado por Jazz St. Louis

Una coproducción de the Metropolitan Opera y la Ópera Lírica de Chicago.

Producción obsequio de Lynne y Richard Pasculano, y C. Graham Berwind, III

Apoyo adicional de la Fundación Ford y Francis Goelet Trusts

Guía educativa de *Champion*
©2022 The Metropolitan Opera

Las guías educativas del Metropolitan Opera ofrecen una introducción creativa e interdisciplinaria a la ópera. Diseñadas para complementar programas de estudio actuales en música, humanidades, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), y las artes, estas guías permitirán que los jóvenes espectadores estén preparados para adentrarse en la ópera sin importar cuál sea su nivel de experiencia previo con esta forma de arte.

En las siguientes páginas encontrará una variedad de materiales diseñados para fomentar el pensamiento crítico, profundizar el conocimiento previo y empoderar a los estudiantes a que interactúen con la ópera. Estos materiales se pueden utilizar en el aula y/o a través de plataformas de aprendizaje remoto, y se pueden mezclar y combinar para satisfacer las necesidades académicas individuales de sus estudiantes.

Sobre todo, esta guía está diseñada para ayudar a los alumnos a explorar *Champion* a través de sus propias experiencias e ideas. Las muchas y diversas perspectivas que los estudiantes traen consigo a la ópera hacen de esta forma de arte algo infinitamente más rico. Esperamos que encuentren en la ópera un espacio donde su confianza pueda crecer y su curiosidad florezca.

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN A LA ÓPERA

La historia y la fuente: Una sinopsis para jóvenes lectores, junto con información sobre los antecedentes literarios de la ópera

Quién es Quién en *Champion*: Una introducción a los personajes principales de la ópera

TRASFONDO Y CONTEXTO

Cronología: Una o más líneas de tiempo que relacionan la ópera con acontecimientos de la historia mundial

Instante musical: Una breve introducción a un momento operático icónico

Inmersiones profundas: Ensayos interdisciplinarios con perspectivas adicionales

Datos curiosos: Apuntes entretenidos sobre *Champion*

OPERA IN THE CLASSROOM

Exploración activa: Actividades interactivas que relacionan la ópera con temas musicales, humanísticos, científicos, tecnológicos y artísticos

Investigación crítica: Preguntas y ejercicios mentales diseñados para fomentar la reflexión

Reproducibles: Hojas de trabajo listas para ser utilizadas en el aula que brindan apoyo a las actividades en esta guía

Necesitará también selecciones de audio de *Champion*, disponibles en línea aquí:
metopera.org/championguide

PERSONAJE	TIPO DE VOZ	DESCRIPCIÓN
Emile Griffith Un boxeador retirado que lucha contra la demencia y se ve atormentado por su pasado	bajo	Tras años de boxeo, Emile, ahora anciano, lucha tanto con la culpa como con la "demencia pugilística" (encefalopatía traumática crónica), una enfermedad degenerativa que afecta la memoria. Revive momentos de su juventud, incluida la noche en que mata a Benny "Kid" Paret en el ring de boxeo.
Young Emile Un joven boxeador	bajo-barítono	Recién llegado de St. Thomas, Islas Vírgenes, el joven Emile espera encontrar a su madre y labrarse una vida en Nueva York. Planea cantar, jugar al béisbol y diseñar sombreros, pero tras conocer a un boxeador aficionado que lo entrena, Emile se convierte en campeón de peso wélter*.
Little Emile Un niño creciendo en las Islas Vírgenes	tiple	La versión más joven de las tres versiones de Emile, el pequeño Emile aparece en las escenas retrospectivas de la infancia de Emile en St. Thomas.
Emelda Griffith Madre de Emile	mezzo-soprano	Dejando a sus siete hijos en St. Thomas, Emelda busca trabajo fuera de las Islas Vírgenes. De personalidad carismática, se alegra mucho cuando Emile se reúne con ella en Nueva York, donde llega a conocer a su hijo mayor y observa su turbulento ascenso a la fama en el boxeo.
Howie Albert Entrenador de Emile	barítono	Tras conocer a Emile a través de su madre, Howie le da trabajo en su sombrerería, una empresa que fabrica sombreros para mujer. Cuando Howie, un boxeador aficionado, ve el potencial de Emile para convertirse en campeón de boxeo, se convierte en su entrenador.
Kathy Hagen Propietaria de bar	mezzo-soprano	Dueña de un bar gay ubicado cerca de los gimnasios de boxeo de Nueva York, Kathy es alguien en quien Emile puede confiar.
Benny "Kid" Paret Un boxeador	tenor	Un boxeador cubano que provoca a Emile Griffith al utilizar un insulto peyorativo en español que quiere decir homosexual durante el pesaje previo al combate. En el ring esa noche, Benny sufre diecisiete golpes propiciados por Emile, entra en coma y luego fallece.
Benny Paret, Jr. Hijo de Benny Paret	tenor, el mismo cantante que interpreta a Benny Paret	Hijo de Benny "Kid" Paret, Benny Jr. conoce a Emile cuando ya está retirado y lo perdona por haber matado a su padre.
Luis Rodrigo Griffith Hijo adoptivo y cuidador de Emiler	tenor	Luis, el hijo adoptivo de Emile, cuida del anciano Emile mientras sucumbe a la demencia. Luis también lleva a Emile a reunirse con Benny Paret, Jr.

*Los boxeadores de peso wélter pesan entre 140 y 147 libras.

SINOPSIS

ACTO I: *Una residencia de ancianos en Long Island.* Emile Griffith, ya anciano, tiene dificultades para vestirse y necesita la ayuda de Luis, su hijo adoptivo y cuidador. Emile padece demencia, una enfermedad que afecta la memoria y la cognición, y Luis le recuerda que hoy va a reunirse con Benny Paret, Jr, hijo de un boxeador al que Emile se enfrentó décadas atrás.

Retrocedemos a los años cincuenta. Un joven Emile acaba de llegar a Nueva York procedente de St. Thomas, una de las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Ha venido para reunirse con su madre, Emelda, y triunfar en Estados Unidos como cantante, jugador de béisbol y diseñador de sombreros. Emelda no recuerda cuál de sus siete hijos es Emile, pero se alegra de verlo y le ayuda a encontrar trabajo. Es entonces cuando conoce a Howie Albert, un fabricante de sombreros que se percató de la fuerza y el imponente físico de Emile. Howie le sugiere que, en lugar de poner sombreros en cajas ("boxes", en inglés), Emile debería dedicarse a otro tipo de boxeo y entrenar para convertirse en boxeador profesional. Emile pronto se convierte en campeón de peso wélter, pero se siente aislado y desconcertado por su éxito. Una noche se dirige a un bar gay de Manhattan y encuentra en la dueña, Kathy Hagen, una amiga de confianza. Comparte con ella crueles detalles de su infancia, cuando era castigado a causa de su sexualidad.

Emile y Benny se enfrentan en la producción de James Robinson.

FOTO: KEN HOWARD / TEATRO DE LA ÓPERA DE SAINT LOUIS

Emile y el joven Emile en una representación del Teatro de la Ópera de Saint Louis

FOTO: KEN HOWARD / TEATRO DE LA ÓPERA DE SAINT LOUIS

Es 1962. Emile se enfrenta a Benny “Kid” Paret en el ring. En el pesaje previo al combate, Paret se burla de él y lo insulta con un insulto peyorativo hacia los homosexuales. Emile se enfurece. Intenta explicar su enfado a Howie, pero le resulta difícil hacer que su entrenador entienda. Cuando se queda solo, Emile reflexiona sobre lo que significa ser un hombre. Mientras Emile y Paret se preparan para luchar, Paret no deja de burlarse de Emile. Al borde del abismo, Emile le asesta más de diecisiete golpes en menos de siete segundos, dejando a Paret en un coma de diez días del que nunca se recuperará.

ACTO II: *De vuelta en su apartamento en el presente, Emile se siente atormentado por el fantasma de Paret.* Otro flashback nos lleva a mediados de los años sesenta. Emile es un boxeador de renombre que gana títulos y trofeos por todo el mundo. Sin embargo, sigue angustiado por la muerte de Paret. Intenta distraerse disfrutando de la vida. Niega sus sentimientos románticos hacia los hombres y se casa con una joven llamada Sadie, una decisión contra la que todos, incluida su madre, le advierten.

Estamos a principios de los años setenta. Tras su matrimonio, la suerte de Emile ha cambiado y ahora se enfrenta a una racha perdedora. También ha empezado a mostrar signos de demencia causada por el trauma a la cabeza. Howie intenta consolar a Emile, pero éste lo rechaza tanto a él como a todos los que lo rodean. Emile vuelve al bar de Kathy en busca de consuelo, pero fuera, en la calle, unos chicos se burlan de él y lo golpean violentamente, lo que agrava sus lesiones cerebrales preexistentes. De vuelta en el presente, Emile revive el ataque y Luis intenta consolarlo. Emile pide perdón a Benny Paret Jr. cuando se encuentran en un parque de Nueva York, pero Benny Jr. le explica que es él quien debe perdonarse a sí mismo. De regreso a casa, el tormento de su pasado empieza a apaciguarse y Emile es capaz por fin de vivir un día a la vez.

INSPIRADA EN LA HISTORIA REAL DE EMILE GRIFFITH

La ópera *Champion* está inspirada en la historia real del boxeador Emile Griffith, cuya vida ha sido motivo de varios libros, películas y obras de teatro, además de esta ópera. Sin embargo, a pesar de su increíble historial como boxeador (Griffith disputó un total de 337 rondas en campeonatos mundiales, 69 más que Muhammad Ali) su carrera quedó marcada por una profunda tragedia: en 1962, tras un altercado en el pesaje previo a la pelea, Griffith golpeó a su oponente, Benny "Kid" Paret, hasta dejarlo en coma durante un encuentro en el Madison Square Garden. Paret murió a causa de las heridas, y el saber que había matado a un hombre atormentaría a Griffith por el resto de su vida.

La carrera de Griffith suscitó un nuevo tipo de atención tras la publicación de la biografía de Ron Ross titulada *Nueve... Diez... ¡y fuera! Los dos mundos de Emile Griffith* (2008). En el libro de Ross, el boxeador hablaba por primera vez con franqueza sobre su sexualidad y acerca de la penosa necesidad de mantener en secreto su identidad sexual en una época en la que ser bisexual u homosexual podía significar el fin de la carrera de un atleta.

El compositor Terence Blanchard escuchó la historia de Griffith por primera vez de boca de su amigo y entrenador de boxeo, el excampeón de los pesos pesados Michael Bentt. Fue la dualidad de una vida muy pública como campeón de boxeo por un lado y una vida profundamente secreta como hombre bisexual por el otro lo que lo acercó a la historia de Griffith. Blanchard ha señalado que la propia lucha de Griffith con esta tensión fue lo que lo inspiró a explorar la historia musicalmente: "Mato a un hombre y la mayoría de la gente lo entiende y me perdona", dijo Griffith. "Sin embargo, amo a un hombre, y para mucha gente esto es un pecado imperdonable; esto me convierte en una persona perversa".

LA COMPOSICIÓN DE CHAMPION

- 1945** Nace el 22 de enero en Trenton, Nueva Jersey, Michael Procaccino, que más adelante ganará fama como dramaturgo, actor y director bajo el nombre de Michael Cristofer.
- 1962** Nace en Nueva Orleans, Luisiana, el compositor Terence Blanchard. Comienza a tomar clases de piano a los cinco años antes de pasarse a la trompeta a los ocho.
- 1977** La obra de Cristofer *The Shadow Box* gana el Premio Pulitzer de teatro y el Tony a la mejor obra. Tres años más tarde, Cristofer escribe el guión de la versión cinematográfica de *The Shadow Box*, dirigida por Paul Newman y protagonizada por Joanne Woodward y Christopher Plummer.
- 1978** Blanchard se matricula en el Centro de Artes Creativas de Nueva Orleans.
- 1988** Blanchard comienza su larga colaboración con el cineasta Spike Lee al tocar en la banda sonora de la película *School Daze (Aulas turbulentas)*. Cuatro años más tarde, Blanchard compone la música para la película de Lee *Malcolm X*, cuya banda sonora se convierte posteriormente en una suite para el quinteto de Blanchard.
- 2008** El álbum de Blanchard *A Tale of God's Will (A Requiem for Katrina)*, basado en la música que compuso para el documental *When the Levees Broke (Cuando se rompieron los diques)* del 2006, gana el premio Grammy al mejor álbum jazz conjunto.
- 2012** El Teatro de la Ópera de Saint Louis y Jazz St. Louis le co-comisionan una ópera a Blanchard, quien propone la historia de Emile Griffith. Ese mismo año, Blanchard escribe la música para la nueva versión multirracial para Broadway de *A Streetcar Named Desire (Un tranvía llamado Deseo)*.
- 2013** *Champion* se estrena en el Loretto-Hilton Center for the Performing Arts de la Universidad Webster el 15 de junio. Es el vigesimocuarto estreno del Teatro de la Ópera en treinta y ocho temporadas.
- 2014** *Champion* es nombrada una de las cinco finalistas para el International Opera Award, premio que reconoce la excelencia operística a nivel mundial.
- 2016** *Man in the Ring (El hombre en el ring)*, una obra de teatro sobre

la vida de Griffith escrita por Cristofer, se estrena en el Court Theatre de Chicago.

Mientras tanto, compañías de ópera a través de Estados Unidos acogen a *Champion*. SFJAZZ y Ópera Parallèle de San Francisco colaboran en una nueva producción de *Champion* para orquesta de cámara que se estrena el 21 de febrero. El 5 de marzo del 2017, la Ópera Nacional de Washington estrena una tercera producción de la ópera en el Kennedy Center de Washington, D.C. En 2018, *Champion* llega a la ciudad natal de Terence Blanchard cuando la Ópera de Nueva Orleans la interpreta, y para el 2020 está programada una producción en el Michigan Opera Theater.

Howie y Emile en una escena de la obra de Michael Cristofer *Man in the Ring* (El hombre en el ring) en el Court Theatre.

FOTO: MICHAEL BROSILOW

2019 Blanchard es nominado al Óscar a la mejor banda sonora original por *BlacKkKlansman*, y el tema de la película “Blut und Boden” (“Sangre y tierra”) gana un Grammy a la mejor composición instrumental.

La segunda ópera de Blanchard, *Fire Shut Up in My Bones* (*El fuego atrapado en mis huesos*), se estrena en el Teatro de la Ópera de Saint Louis.

2020 *Champion* está prevista para estrenarse en el Michigan Opera Theater el 5 de abril, pero la llegada de la pandemia Covid-19 en marzo obliga a la compañía a cancelar el montaje.

La larga colaboración de Blanchard con Spike Lee continúa con *Da 5 Bloods*, película dirigida y coescrita por Lee y estrenada en Netflix. La banda sonora de Blanchard es nominada al Óscar a la Mejor Banda Sonora Original.

2021 El 27 de setiembre, *Fire Shut Up in My Bones* (*El fuego atrapado en mis huesos*) inaugura la temporada del Metropolitan Opera. *Fire*, la primera ópera de un compositor negro presentada en el Met—y la primera ópera en el escenario del Met tras el cierre de 18 meses ocasionado por Covid-19—es un acontecimiento importante en el calendario cultural de Nueva York y un éxito instantáneo. Menos de un mes después, el Met añade *Champion* a la temporada 2022-23.

EMILE GRIFFITH

1938 Emile Griffith nace el 3 de febrero en Charlotte Amalie, la ciudad más grande de la isla de St. Thomas en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Su infancia es inestable y a menudo penosa. Después de que su padre abandona la familia, su madre, Emelda, se marcha a Puerto Rico por motivos de trabajo, dejando a Emile y a sus hermanos primero con su abuela y después con su prima Blanche, quien los maltrata gravemente. Desesperado por escapar de las palizas de Blanche, el joven Griffith suplica para que lo dejen vivir en el centro de detención para menores, Mandal.

Emelda, por su parte, se traslada de Puerto Rico a Nueva York. A lo largo de los años siguientes, enviará por cada uno de sus hijos, empezando por el mayor, Emile. Pronto se les suman sus cuatro hermanos biológicos y sus tres hermanastros.

1956 Mientras trabaja en la sala de suministros de la Sombrería Howard Albert—una fábrica de sombreros ubicada en el distrito de la costura (Garment District) de Manhattan—Griffith conoce al propietario de la fábrica y otrora boxeador aficionado, Howie Albert. Albert, que detecta el talento de Emile desde temprana edad, convence a Griffith de que practique el boxeo y se convierte en su entrenador.

1957 Howie Albert inscribe a Griffith en el torneo para aficionados Golden Gloves (Guantes dorados), un prestigioso evento que se celebra anualmente en el Madison Square Garden. Griffith pierde su combate, pero causa una profunda impresión en los asistentes.

1958 Un año después, Griffith gana el torneo Golden Gloves (Guantes dorados) en febrero. El 2 de junio hace su debut en el boxeo profesional, en el que resulta vencedor.

1959–60 La ciudad de Nueva York toma medidas represivas contra los bares y otros establecimientos que atienden a la clientela gay. En el transcurso de un año, la policía hace redadas en las que cierra más de cuarenta bares gay de la ciudad. Esta ofensiva contra los negocios que sirven a la clientela gay es un eco de la gran ansiedad que suscita la homosexualidad en la década de 1950. La homosexualidad, considerada un pecado y una enfermedad, es ilegal en todos los estados menos uno y se castiga con penas de cárcel. Durante el “Terror lila” de los años cincuenta, cientos de trabajadores federales son despedidos por presunta o supuesta homosexualidad y muchos más son repudiados por sus comunidades.

El combate por el campeonato de peso wélter cubierto por el *New York Times*, 30 de septiembre de 1961.

1961 El 1 de abril, Griffith se enfrenta en el ring de Miami al campeón mundial de peso wélter Benny “Kid” Paret. Griffith gana el combate y el título de campeón del mundo. Es el inicio de una rivalidad permanente entre los dos boxeadores. En la revancha del 30 de setiembre, Paret vence a Griffith, y el título de campeón del mundo vuelve a “Kid”. Sin embargo, aunque la derrota ante Paret en el ring le duele, Griffith parece mucho más afectado por un suceso ocurrido en el pesaje previo al combate, cuando Paret se burla de él usando un insulto homofóbico.

1962 El 24 de marzo, Griffith y Paret se enfrentan en el Madison Square Garden de Nueva York en su tercer combate. Recordando el efecto que sus burlas tuvieron sobre Griffith en su combate anterior, Paret aprovecha una vez más la oportunidad del pesaje para mofarse de la sexualidad de Griffith. Griffith está furioso. Su entrenador, Gil Clancy, se interpone entre los boxeadores antes de que Griffith pueda golpear a Paret en ese preciso momento, pero la furia de Griffith no se aplaca. Esa noche, en el ring de boxeo, su pelea es excepcionalmente brutal. Termina cuando Paret se desploma contra las cuerdas, de camino al coma del que nunca se recuperará.

Griffith es proclamado vencedor, y una vez más campeón del peso wélter, mientras los entrenadores de Paret se congregan a su alrededor. Los comentaristas de televisión, por su parte, están desesperados por evitar el espacio muerto en la transmisión en directo. Por primera vez, se utiliza la nueva tecnología de repetición a cámara lenta en una retransmisión deportiva, enfatizando los golpes propinados a Paret.

En la madrugada del 3 de abril, en el hospital, Benny Paret es declarado muerto a causa de sus lesiones cerebrales. Deja atrás a su hijo de dos años, Benny Jr., y a su mujer, Lucy, embarazada de su segundo hijo. Cerca de 40.000 personas asisten a los funerales que se celebran en Nueva York y Miami. Paret es enterrado en el cementerio Nuestra Señora de la Misericordia de Miami el 7 de abril. Lucy declina la solicitud de Griffith de asistir. La muerte de Paret, retransmitida en directo por la televisión nacional, desencadena una investigación por homicidio contra Griffith y un debate más amplio sobre la necesidad de prohibir el boxeo. Ni la investigación ni la prohibición fructifican, pero Griffith nunca podrá superar el trauma de saber que ha matado a otro hombre en el ring.

1969 Durante años, la policía ha realizado redadas en los bares gay de Nueva York. Pero en junio, la clientela del Stonewall Inn decide contraatacar. La protesta pone en marcha el movimiento moderno por los derechos gay (hasta el día de hoy, las celebraciones del orgullo gay tienen lugar en junio en honor a las protestas de Stonewall), pero Emile aún siente una agobiante presión por mantener oculta su sexualidad.

- 1971** Con la esperanza de silenciar los continuos rumores sobre su sexualidad, Griffith se casa con Sadie Donastorg, una joven de Charlotte Amalie, su lugar de procedencia en las Islas Vírgenes. El matrimonio solo durará dos años.
- 1977** Tras 112 combates profesionales y cinco campeonatos del mundo ganados, Griffith cuelga finalmente los guantes de boxeo. Su último combate será el 30 de julio en Montecarlo.
- 1978** Al jubilarse, Griffith empieza a trabajar como entrenador en un gimnasio de boxeo de Manhattan. Trabaja con varios boxeadores y los prepara para sus combates. También acepta un cargo como agente penitenciario en un centro de detención juvenil en Nueva Jersey, donde conoce a un joven recluso llamado Luis Rodrigo. Tras la liberación de Luis, Emile lo adopta como su hijo.
- 1992** Griffith, quien ha estado asumiendo su bisexualidad más abiertamente, es atacado por una pandilla a la salida de un bar gay. Sufre graves heridas, incluyendo golpes en la cabeza, que tardan más de seis meses en sanar. Tras el asalto, aparecen los primeros signos de pérdida de memoria y confusión que marcarán el comienzo de su demencia.
- 2004** Los cineastas Dan Klores y Ron Berger, que están creando un documental sobre la pelea de Griffith y Paret, organizan una reunión entre Griffith y el hijo de Paret, Benny Jr. Los dos hombres se encuentran en Central Park. Es un encuentro difícil para ambos, pero Benny Jr. afirma que no le guarda rencor a Griffith. Griffith acaba el encuentro muy aliviado, despojándose por fin de parte de la culpa que ha acarreado durante los últimos cuarenta años.
- 2013** Emile Griffith fallece el 23 de julio a los 75 años, tras padecer demencia durante muchos años

PELEAS DE VIERNES POR LA NOCHE

Los deportes de combate siempre han formado parte del ocio público, desde los antiguos juegos de gladiadores romanos hasta las justas medievales y las artes marciales mixtas contemporáneas. Los inicios del boxeo moderno se remontan a la Inglaterra de finales del siglo XIX, cuando el noveno marqués de Queensbury aprobó un código que establece las reglas de este deporte. La edad de oro del boxeo en Estados Unidos comenzó en la década de 1920 con púgiles como Jack Dempsey y Gene Tunney. En los años cincuenta, el boxeo se benefició de la difusión televisiva de las peleas y la aparición de figuras legendarias como Muhammad Ali y Sugar Ray Leonard. Las transmisiones de boxeo de los viernes, conocidas como "Friday Night Fights" ("Peleas de viernes por la noche"), eran experiencias comunitarias que reforzaban los lazos familiares y de amistad tal y como lo hacen hoy día los espectáculos deportivos. Sin embargo, esta oportunidad de estrechar lazos familiares no era del todo saludable, especialmente para los atletas implicados.

La muerte de Benny "Kid" Paret suscitó un debate sobre si el boxeo era o no un deporte seguro. Sin embargo, Paret es solo uno de los muchos boxeadores que han fallecido como consecuencia de lesiones sufridas en el boxeo. Y para muchos otros boxeadores, los efectos fisiológicos a largo plazo de este deporte pueden ser horribles. "Cerebro de boxeador", que el propio Griffith sufrió, es un término utilizado para describir las lesiones cerebrales traumáticas que provocan demencia (entre otros padecimientos) a los boxeadores profesionales, incluido Muhammad Ali. La lesión cerebral traumática crónica (LCTC) afecta aproximadamente al 20% de los boxeadores profesionales y provoca diversos grados de deterioro cognitivo y conductual. Los afectados experimentan síntomas similares a los del Alzheimer, pero no pueden ser tratados con los mismos medicamentos; se considera que la forma más eficaz de tratar la lesión cerebral traumática crónica es la prevención.

DATO CURIOSO

La historia de cómo Emile Griffith conoció al entrenador Howie Albert no tardó en circular por el mundo del boxeo neoyorquino. Por aquel entonces, Griffith trabajaba en la sala de suministros de la fábrica de sombreros de Albert, preparando sombreros para su envío. Un sofocante día de verano, pidió quitarse la camisa. Sorprendido por su físico, Albert le preguntó si había boxeado alguna vez. Griffith respondió afirmativamente. "¿Dónde?" preguntó Albert. "¡Aquí mismo!" respondió Griffith, apuntando a las cajas ("boxes" en inglés) que había estado almacenando ese día.

La LCTC y otros síndromes similares se han observado en futbolistas, lo que ha suscitado debates recientes sobre la salubridad de este deporte. En 2017, la revista TIME informó que se había detectado una enfermedad cerebral degenerativa en el 87% de los exjugadores de fútbol americano, y un gran estudio post-mortem reveló que 110 de 111 jugadores fallecidos de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) presentaban lo que se denomina encefalopatía traumática crónica (ETC). Este trastorno se ha relacionado con la demencia, los pensamientos suicidas, el deterioro de la memoria, las capacidades cognitivas y el estado de ánimo. En 2013, la NFL incluso puso en marcha una iniciativa de cuatro años para acelerar el diagnóstico y el tratamiento de las lesiones cerebrales traumáticas conocida como Iniciativa de la Salud de la Cabeza (Head Health Initiative).

Cuanto más abarca la medicina moderna sobre el funcionamiento del cerebro, mayor es el escrutinio que reciben los deportes de contacto. Al mismo tiempo, el boxeo y el fútbol son sectores enormemente lucrativos de las industrias del atletismo y el entretenimiento. Incluso para muchos jugadores, la posibilidad de un cuantioso sueldo puede superar el miedo a una lesión cerebral a largo plazo. Si bien, es poco probable que estos deportes dejen de existir, las historias de Emile Griffith, Benny Paret y otros como ellos nos recuerdan que nuestro entretenimiento puede llegar a tener un elevado costo humano. Como consumidores, podemos defender normas de seguridad rigurosas y abogar por un cambio duradero.

VIAJES MUSICALES A TRAVÉS DEL TIEMPO

Aunque es bastante habitual que en las películas se “viaje en el tiempo”, sobre todo por medio de flashbacks o ensoñaciones, la acción de una ópera tradicional tiende a moverse de forma lineal. Rara vez se extiende a lo largo de grandes extensiones de tiempo y casi nunca se devuelve al pasado. En *Champion*, sin embargo, Terence Blanchard—quien lleva más de tres décadas componiendo música para el cine—cuenta la historia de Emile Griffith haciendo uso de los recuerdos del boxeador ya anciano y afectado por la demencia. En las escenas del pasado, que incluyen flashbacks a la ciudad natal de Emile en las Islas Vírgenes, su llegada a Nueva York y su fatídico combate con Benny Paret, Blanchard utiliza la música para crear espacios sonoros diferenciados y evocar así estas distintas épocas y lugares.

Cada una de las diez escenas de la ópera se anuncia con el sonido de una campana, como la campana de boxeo que delimita los diez asaltos de un combate. **(Pista de audio 1)** Este uso único y específico del sonido le permite a Blanchard dividir la historia de la ópera en una serie de recuerdos claramente demarcados. Cada toque de campana indica al público que nos trasladamos a un momento diferente de la vida de Emile. Además, Blanchard, versátil músico de jazz, escribe música que hace alusión al tiempo y al lugar de cada escena. En el primer asalto, “Bamboshay”, el primer recuerdo de Emile nos remonta a sus aspiraciones de joven de convertirse en sombrerero. Mientras se prepara para abandonar su hogar en St. Thomas y trasladarse a Nueva York para perseguir su sueño, la música adquiere un sabor caribeño a través de una animada danza criolla llamada Bamboshay. **(Pista de audio 2)** Al llegar a Nueva York, la música vuelve a cambiar de ambiente y Emile y su madre cantan un dueto al estilo de la música jazz de salón. En el quinto asalto, “The Fight”, la escena de la fatídica pelea de Emile con Benny “Kid” Paret, Blanchard yuxtapone voces habladas grabadas que anuncian el resultado de la pelea con los vítores y abucheos del público coral. A medida que aumenta la intensidad, el coro suena cada vez más apocalíptico, presagiando el fatal desenlace de la pelea **(Pista de audio 3)**.

Blanchard también permite que la ópera viaje en el tiempo a través de la caracterización. Ha creado tres “Emiles” diferentes: el septuagenario que padece demencia, el boxeador en la flor de la vida y el joven de St. Thomas, cada uno de ellos interpretado por un cantante distinto y, por tanto, con un tipo de voz también diferente. En el tercer asalto, “De aquí para allá”, la campana de boxeo desplaza rápidamente la acción desde el club nocturno de los años cincuenta—el bar gay de Kathy Hagen donde Emile ha encontrado consuelo—hasta la infancia de Emile donde vemos a su prima Blanche regañándolo por “tener el diablo dentro”. En un trío, el viejo Emile, el joven Emile y el pequeño Emile rezan juntos para pedir fuerzas. **(Pista de audio 4)** Como en el cine, la inclusión del mismo personaje en diferentes etapas de la vida permite a la pieza captar de forma convincente las múltiples fases de una vida sumamente conmovedora.

INVESTIGACIÓN CRÍTICA

¿En qué se parece la música de ópera a la música de cine? ¿Qué similitudes comparten y qué diferencias existen? ¿Cómo incorporarías elementos de la música de cine a una composición operística?

¡SOMBREROS FUERA!

Antes de que se convirtiera en campeón de boxeo, Emile Griffith soñaba con ser sombrerero y diseñar sombreros para mujeres. En la primera mitad del siglo XX, los sombreros eran un accesorio cotidiano y la capital de la moda estadounidense, Nueva York, albergaba decenas de sombrererías. La calle Clinton, en el Lower East Side, era conocida como “millinery row” o “calle de sombrerías”. Según explica una guía turística de 1920 cada cuadra desde la calle Houston hasta la calle Grand podía albergar hasta 16 sombrererías. Los sombreros también formaban parte de las colecciones de los principales diseñadores de moda, como Coco Chanel y Christian Dior. Chanel, de hecho, comenzó su carrera como sombrerera.

Tras la Primera Guerra Mundial, el sombrero más común era el “cloche”, un sombrero en forma de campana que cubría perfectamente el peinado femenino de la época, el bob. Las estrellas de cine de la época, como Greta Garbo y Marlene Dietrich, también llevaban sombreros de sol y boinas. Los tocados tipo turbante también eran populares en los años treinta, sobre todo aquellos fabricados con materiales dorados relucientes. En la moda masculina, estilos como los bombines, los sombreros de fieltro y los sombreros panamá también se consideraban de tendencia. Los sombreros en miniatura—que no eran más que un lazo con un poco de malla—fueron populares en la década de 1940, época de la Segunda Guerra Mundial en la que los sombreros eran fuertemente gravados como artículos de lujo. También eran populares los sombreros sin ala llamados Calots. Los estilos de sombreros más comunes en los años cincuenta, cuando Griffith llegó a Nueva York, eran los de ala ancha (como el que lleva Audrey Hepburn en *Desayuno con diamantes*), los sombreros “pillbox” o “tilt” (que hizo famosos Jacqueline Kennedy), y los sombreros de mediacaña o Juliette, que se colocaban casi a ras de la cabeza y cubrían la cabeza desde la parte trasera hasta casi la frente, como una diadema muy grande. Los sombreros empezaron a perder vigencia a finales de los años sesenta.

Sin embargo, en algunas comunidades y contextos, los sombreros siguen desempeñando un papel crucial en la moda y la expresión personal. En la comunidad negra estadounidense existe una larga tradición de llevar sombreros, sobre todo en eventos religiosos. Los sombreros de los domingos pueden ser coloridos y extravagantes, fabricados con diversos materiales, como paja, fieltro y piel, y decorados con lentejuelas, plumas, flores y pedrería. La singular tradición de los sombreros de iglesia en la comunidad negra quedó documentada en el libro *Crowns (Coronas)*, publicado en el 2000 por el fotógrafo Michael Cunningham y el galardonado periodista Craig Marberry.

INVESTIGACIÓN CRÍTICA

¿Qué otro tipo de habilidades especializadas, como la sombrerería, conoces? ¿Tienes alguna afición que pueda sorprender a la gente? ¿Cuáles son algunos de los retos que supone tener múltiples aficiones o habilidades contrastantes?

Un artículo del *New York Times* mostraba a Griffith trabajando en la sombrerería de Howie Albert, el 7 de marzo de 1965.

MATERIALES

Sillas filosóficas
Hoja reproducible

PLAN DE ESTUDIOS COMÚN**CCSS.ELA-Literacy.SL.6–12.1**

Participar de manera efectiva en una variedad de debates colaborativos (uno a uno, en grupos y dirigidos por maestros) con diversos compañeros sobre temas, textos y problemas correspondientes a los grados 6 a 12, construyendo sobre las ideas de otros y expresando las propias con claridad.

CCSS.ELA-Literacy.SL.7–12.1e

Tratar de entender otras perspectivas y culturas y comunicarse efectivamente con audiencias o individuos de diversas procedencias.

CCSS.ELA-Literacy.SL.11–12.1d

Responder con tacto a perspectivas diversas; sintetizar comentarios, afirmaciones y evidencia en pro de todos los aspectos de un problema; resolver contradicciones cuando sea posible; y determinar qué información o estudios adicionales se requieren para profundizar la investigación o completar la tarea.

SILLAS FILOSÓFICAS

Sillas filosóficas es una actividad diseñada para fomentar el pensamiento crítico, la indagación activa y el diálogo respetuoso entre los estudiantes. El juego consiste en aceptar o rechazar una serie de afirmaciones, pero el juego no termina ahí. El elemento más crucial es lo que sucede justo después: los participantes discuten sus puntos de vista y pueden cambiar de bando si sus opiniones cambian en el transcurso de la discusión.

Deliberadamente, cada declaración lleva a preguntas abiertas, pero las preguntas se conectan a una serie de temas presentes en *Champion*, incluyendo temas relacionados con la identidad y la sexualidad, cómo nuestras acciones afectan a los demás, cómo resolvemos conflictos los unos con los otros, el dolor del remordimiento, el poder del perdón y la dificultad de ser uno mismo cuando todo el mundo piensa que eres alguien distinto. Prepare las condiciones para esta conversación cuidadosamente. Ofrezca a los estudiantes una breve descripción de la trama, el entorno y el contexto de la ópera, y recuérdelos cómo construir un espacio seguro para una conversación productiva. Algunos de los temas pueden ser confusos o difíciles, ¡está bien! A medida que usted y sus alumnos exploren y aprendan sobre *Champion*, pueden retornar a estas afirmaciones: ¿Cómo se relacionan con la trama de la ópera? ¿Cómo podrían ayudarnos estas preguntas a explorar la trama, la historia y los temas de la ópera?

AFIRMACIONES

- Todos tenemos secretos.
- No puedes huir de tu pasado.
- La sociedad debería establecer claramente las normas de género.
- Todos los hombres sienten ira, rabia y ganas de pelear.
- El mundo necesita más masculinidad.
- Tu identidad es personal.
- Eres quien el mundo dice que eres.
- Burlarse y mofarse de los demás es inofensivo.
- “Man up” (Sé un hombre) es una frase inofensiva.
- A quién amas define quién eres.
- Mis palabras y acciones afectan la autoestima de los demás.
- Mis palabras y acciones afectan mi propia autoestima.
- Debes juzgarte a ti mismo enseguida.
- Solo te sentirás culpable si has hecho algo mal.

UNA NOTA PARA LOS FACILITADORES: Entre afirmaciones, aclare por qué se eligió esa afirmación en particular. Explique a los alumnos dónde y cómo aparece cada tema en particular en la ópera, o invite a los alumnos a que ofrezcan sus propias explicaciones.

PASO 1. INVESTIGAR

Invite a los alumnos a leer una de las afirmaciones, en voz alta como clase, para sí mismos o en grupos pequeños. Mientras leen, deben preguntarse:

- ¿Entiendo la afirmación?
 - Si la respuesta es no, ¿qué preguntas podría hacer a modo de aclaración?
- ¿Qué es lo primero que me viene a la mente cuando leo la afirmación?
 - ¿Cuál es mi reacción inicial: estoy de acuerdo o en desacuerdo?
- ¿Qué me llevó a esa decisión?
 - ¿Qué opiniones tengo con respecto a esta afirmación?
 - ¿Qué experiencias de vida pueden haberme llevado a pensar de esta manera?

PASO 2. RESPONDER

Pídales a los estudiantes que elijan una posición. Pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no pueden escoger un punto intermedio. (Muchos no se sentirán del todo cómodos comprometiéndose con un bando en detrimento del otro; esto es parte del juego. Ayudará a fomentar la conversación y el debate).

PASO 3. DISCUTIR

¡Compartan! Use las siguientes preguntas para guiar la discusión:

- ¿Alguien se siente completamente cómodo apoyando un lado u el otro? ¿Por qué o por qué no?
- ¿Alguien se siente en conflicto? ¿Por qué o por qué no?
- Expresa lo que pensaste durante el primer paso:
 - ¿Qué me llevó a tomar mi decisión?
 - ¿Qué opiniones tengo respecto a esta afirmación?
 - ¿Qué experiencia de vida puede haberme llevado a pensar de esta manera?
- ¿Qué podría no haber considerado originalmente que otros ahora están mencionando en la discusión?
- ¿Surgieron nuevas preguntas durante la discusión?

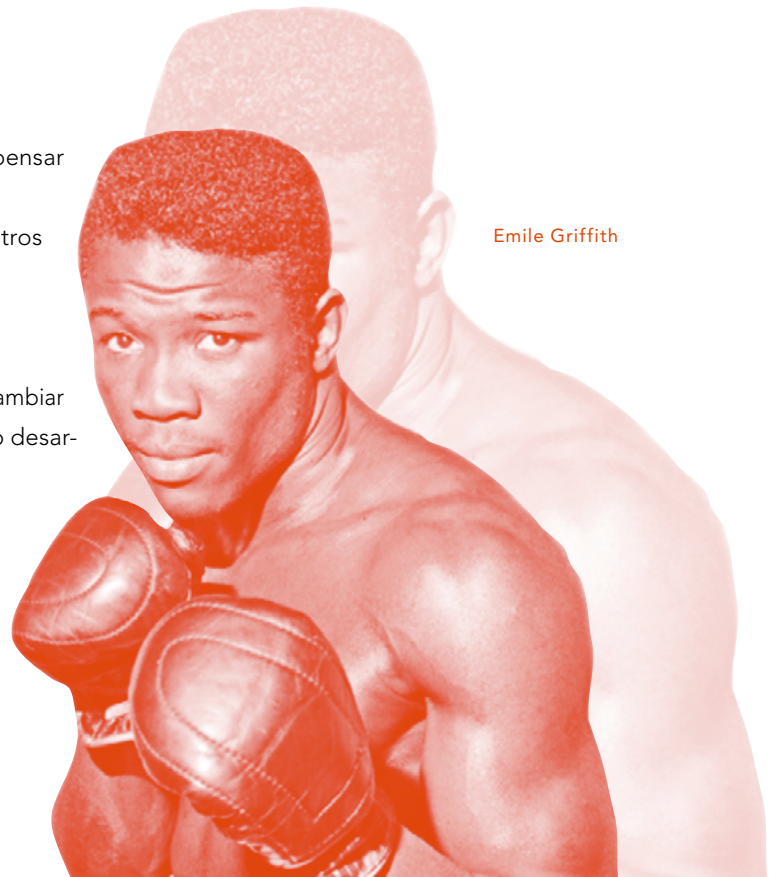
A medida que continúa la conversación, los estudiantes pueden cambiar de opinión sobre si están o no de acuerdo con la afirmación, o desarrollar una perspectiva más matizada.

Repita los pasos 1 a 3 para cada afirmación.

DATO CURIOSO

El año 2013 marcó la primera vez que un atleta masculino miembro de uno de los principales deportes de equipo estadounidenses se identificó abiertamente como gay. Jason Collins, jugador de los Washington Wizards, hizo historia al escribir, "Soy un pívot de la NBA de 34 años. Soy negro y soy gay", en un ejemplar de la revista *Sports Illustrated*. Anteriormente, los deportistas homosexuales, como el pívot de la NBA John Amaechi, habían esperado hasta su jubilación para revelar su sexualidad. El anuncio de Collins fue tan histórico que incluso fue mencionado en un post de Twitter de la Casa Blanca.

Emile Griffith

PALABRAS HOSTILES

CONEXIONES CURRICULARES

Historia, Aprendizaje socioemocional, Autorreflexión, Fomento de comunidad

MATERIALES

Declaraciones, Cronología, Reproducibles

En un pesaje el 24 de marzo de 1962, el campeón de peso wélter Emile Griffith es llamado “maricón” por su oponente, Benny “Kid” Paret. Esta palabra puede compararse con el epíteto en inglés “faggot”, sin embargo “maricón” abarca mucho más y es bastante peor. La palabra se utiliza a menudo para atacar, degradar, emascular y menospreciar deliberadamente a un miembro de la comunidad LGBTQ+. Durante varias décadas, los miembros de la comunidad LGBTQ+ han sido objeto de burlas, insultos y desprecio. A lo largo de esta actividad, los alumnos tomarán conciencia de la prevalencia de los insultos contra la comunidad LGBTQ+, debatirán sobre el impacto de los insultos sobre los demás, aprenderán sobre los hitos del Movimiento por los Derechos Gay en Estados Unidos y debatirán sobre cómo construir una comunidad más inclusiva.

PASO 1. INDAGAR

En primer lugar, proporcione a los alumnos un resumen de la historia de Emile Griffith que sirva de trasfondo para la ópera de Terence Blanchard, *Champion*. Considere proyectar los primeros minutos del documental de Dan Klores y Ron Berger del 2005, *Ring of Fire: The Emile Griffith Story* (*Círculo de fuego: La historia de Emile Griffith*). Si los alumnos aún no lo han hecho, pídale que lean la sinopsis de la ópera. Destaque el comentario despectivo que Paret hizo a Griffith en el pesaje y establezca el marco para la actividad que los alumnos van a realizar.

Pida a los alumnos que se sitúen en el centro del aula. Coloque carteles en los extremos del aula que digan “Totalmente de acuerdo” y “Totalmente en desacuerdo”. Indique a los alumnos que leerá una serie de afirmaciones que permitirá a la clase reflexionar sobre sus experiencias oyendo y respondiendo a insultos contra personas gay. Tras leer cada afirmación, los alumnos deben moverse silenciosamente a lo largo del continuo para indicar hasta qué punto están de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación. De nuevo, antes de empezar, señale los carteles correspondientes que ha colocado en el aula y recuérdelos a los alumnos que pueden situarse en cualquier punto del continuo. Los alumnos deben responder con su primera reacción y comprometerse a ser sinceros. En esta actividad deben seguirse las reglas de juego utilizadas en la actividad “Sillas filosóficas” (véase la página 31). Recuérdelos las reglas a los alumnos antes de empezar. Por último, dé tiempo para que la clase comprenda, considere y discuta (si se sienten cómodos haciéndolo) cada afirmación antes de pasar a la siguiente.

NOTA: Aunque la actividad puede resultar incómoda para algunos participantes, es importante que los alumnos comprendan la prevalencia de los insultos anti-gay y el efecto que pueden causar en los demás. La Encuesta Nacional de Clima Escolar del 2013 de la Red de Educación de Gays, Lesbianas y Heterosexuales (GLSEN, por sus siglas en inglés) señaló que el “71,4% de

los estudiantes LGBTQ+ escuchó "gay" usado de forma negativa (por ejemplo, "eso es tan gay") y el 64,5% escuchó otros comentarios homófobos (por ejemplo, "tortillera" o "maricón") con frecuencia o a menudo en la escuela" (GLSEN).

AFIRMACIONES

- Alguna vez he oído la frase "eso es gay", "deja de ser gay" o "no homo".
- A menudo oigo la palabra "gay" utilizada de forma despectiva.
- Cuando oigo "eso es muy gay", suele estar dirigido a un objeto, no a una persona.
- Frases como "eso es tan gay" y "no homo" son insultantes para las personas LGBTQ+.
- Expresiones como "eso es tan gay" y "no homo" pueden ser utilizadas.
- Me molesta cuando oigo a otros decir frases como "eso es gay" y "no homo".
- Sería imposible lograr que los miembros de cuerpo estudiantil fueran más conscientes de las palabras que utilizan.
- Pienso en cómo se pueden sentir los demás antes de decir algo como "eso es gay".
- Estoy dispuesto a oponerme a los insultos anti-gay.
- Tus palabras pueden ser muy dañinas para los demás.

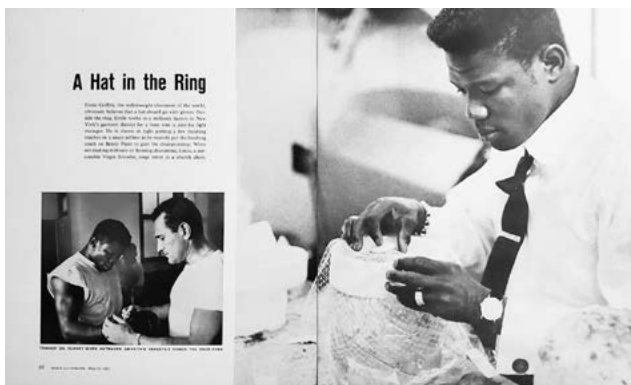
PASO 2. REFLEXIONAR

Una vez leídas todas las afirmaciones, pida a los alumnos que formen un círculo (o cualquier otra configuración) para que todos puedan verse. Reflexione sobre la actividad formulando las siguientes preguntas:

- ¿Hubo alguna afirmación en particular a la que fuera más difícil responder que a otras? ¿Cuál y por qué?
- ¿Te ha sorprendido algo a lo largo de la actividad?
- ¿Ha habido algún momento durante la actividad en el que hayas sido una excepción? ¿Cómo? ¿Cómo se sintió?

DATO CURIOSO

Emile Griffith no ocultaba su amor por los sombreros de mujer. En una rueda de prensa previa a un combate en 1961, por ejemplo, habló elocuentemente de los sombreros tipo pillbox de Jacqueline Kennedy y ofreció predicciones sobre las próximas tendencias en sombreros. Como resultado, la prensa neoyorquina lo apodó cariñosamente "El sombrero loco" (o The Mad Hatter, como el famoso personaje de la novela de Lewis Carroll *Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas*).

Un reportaje de 1961 de la revista *Sports Illustrated* sobre Griffith se centraba en sus antecedentes como fabricante de sombreros de mujer, insinuando que tales aficiones estéticas eran incongruentes con el quehacer de un boxeador profesional. El propio Griffith se refirió a esta percepción de incompatibilidad entre la delicadeza de la sombrerería y la brutalidad del ring de boxeo. Tras la muerte de Benny Paret al año siguiente, Griffith habló con la prensa: "Me dicen que cómo es posible que un niño tan dulce como yo, que diseña sombreros, pueda convertirse en tigre y dañar el cerebro de un hombre".

- ¿Alguna de las afirmaciones leídas o de los comentarios compartidos te ha hecho pensar de forma diferente sobre algo? Si es así, ¿cuál fue la afirmación, qué te hizo sentir y cómo te ha hecho pensar de forma diferente?
- ¿Qué quiere decir la gente cuando se refiere a algo como “gay”? ¿De dónde crees que proviene? ¿Por qué se sigue utilizando “gay” de forma despectiva, a sabiendas de que es perjudicial para los demás?
- Sé sincero contigo mismo: ¿con qué frecuencia consideras realmente ciertas palabras antes de decirlas? (Los alumnos deben reflexionar sobre esto, pero no es necesario que respondan en voz alta).
- El hecho de que algunos insultos sean de uso común, ¿hace que esté bien utilizarlos en el habla cotidiana?
- ¿De qué manera, concretamente, perjudican a los demás los insultos contra las personas gay?
- ¿Cómo te sentirías si parte de tu identidad se utilizara como un insulto?
- Piensa en un momento concreto en el que alguien haya utilizado palabras para dañarte, socavando aspectos de tu identidad. ¿Cómo te afectaron esas palabras?

Vuelva a centrar el debate en *Champion*. Pida a los alumnos que se pongan en el lugar de Emile Griffith. ¿Qué creen que sintió cuando Paret lo calificó de “maricón”? ¿Qué les parece el que sus entrenadores le hayan dicho que “se lo guardara [su respuesta] para el ring”?

PASO 3. DEBATIR

A continuación, los alumnos aprenderán sobre los hitos del Movimiento por los Derechos Gay en Estados Unidos. Elabore varios conjuntos de tarjetas con los acontecimientos de la línea de tiempo que aparece a continuación escritos sobre ellas. No escriba la fecha en las tarjetas. Divida a los alumnos en pequeños grupos de tres o cuatro personas. Reparte una pila de tarjetas con la línea de tiempo a cada grupo. Pida a cada grupo que lea la baraja y las ordene cronológicamente. Una vez que se sientan cómodos con su orden, pídeles que adivinen los años en los que tomó lugar cada acontecimiento. No

LÍNEA DE TIEMPO

1952 La Asociación Americana de Psiquiatría cataloga la homosexualidad como una alteración sociopática de la personalidad.

1953 El Presidente Dwight D. Eisenhower firma una orden ejecutiva que prohíbe a los homosexuales trabajar para el gobierno federal o cualquiera de sus contratistas privados.

1962 Illinois deroga sus leyes de sodomía, convirtiéndose en el primer estado de EE.UU. en despenalizar la homosexualidad.

1973 La junta de la Asociación Americana de Psiquiatría vota a favor de eliminar la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales.

1982 Wisconsin se convierte en el primer estado de EE.UU. que prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual.

2004 Massachusetts se convierte en el primer estado en legalizar el matrimonio gay.

2010 El Senado de Estados Unidos deroga la política “Don’t Ask, Don’t Tell” (“Prohibido preguntar, prohibido decir”), permitiendo a los miembros de

la comunidad LGBTQ+ servir abiertamente en las Fuerzas Armadas estadounidenses.

2015 La Corte Suprema de Estados Unidos declara legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en cada uno de los 50 estados.

2020 La Corte Suprema de Estados Unidos dictamina que la ley federal protege a los trabajadores LGBTQ+ de la discriminación.

2021 El Departamento de Estado anuncia que se ha expedido el primer pasaporte estadounidense con un indicador de género X, el cual identifica a las personas no binarias, intersexuales o que no se conforman a un género.

se deben consultar recursos externos, como el Internet. Una vez que cada grupo haya completado la tarea, haga que la clase realice un recorrido estilo galería observando las líneas de tiempo de sus compañeros, identificando similitudes y diferencias. Pida a los alumnos que vuelvan a reunirse y que lleguen a un acuerdo sobre la cronología correcta de los acontecimientos. Una vez llegado a un acuerdo, comparta con los alumnos la cronología correcta.

PASO 4. RESPONDER

Después de compartir con los alumnos el orden correcto de la línea de tiempo, pregúntales si hay algo que les sorprenda: el orden, las fechas y/o cualquier detalle específico de un acontecimiento concreto. Recuerde a los alumnos que la historia que detalla la lucha por los derechos LGBTQ+ en EE.UU. no es historia antigua y tampoco está completa. El cambio sistémico comienza a nivel local, con los individuos. Pregúnteles a los alumnos:

- ¿Cómo se puede construir una comunidad más acogedora e inclusiva en nuestra escuela?
- ¿Qué aspecto tiene y cómo suena la amabilidad en la acción y en el discurso?
- ¿Qué retos plantea la construcción de una comunidad inclusiva?
- ¿Cómo podemos defender a los demás y poner fin al uso de insultos?

Concluya la actividad utilizando la actividad “Cabeza, corazón y pies” de GLSEN. En la pizarra o en una hoja grande de papel de estraza, haga un dibujo grande que represente a una persona con una cabeza grande, un corazón para el torso y dos piernas grandes. Distribuya tres post-its a los alumnos o pídale que escriban directamente sobre la imagen una palabra o frase que represente lo que han aprendido en la cabeza, lo que han sentido en el corazón y las acciones que piensan realizar en los *pies*.

INMERSIÓN MÁS PROFUNDA — SEMANA SIN INSULTOS

Participa en la Semana sin insultos de GLSEN, una semana organizada por educadores y estudiantes de primaria y secundaria para acabar con los insultos y el acoso en las escuelas. Esta semana, que suele celebrarse a nivel nacional durante el mes de enero, se centra en poner fin al acoso anti-LGBTQ+ y a la intimidación basada en prejuicios. Consulta con la GSA de tu centro escolar y anima a los alumnos a tomar la iniciativa de planificar un acto de sensibilización y defensa de los derechos durante toda la semana. El sitio web de GLSEN contiene numerosos recursos que beneficiarán a educadores, estudiantes y líderes escolares.

INMERSIÓN MÁS PROFUNDA — APOYARSE SOBRE LOS HOMBROS DE GIGANTES

Si los alumnos están interesados en aprender más sobre la historia LGTBO+ y las figuras que han tenido un impacto duradero en los derechos gay a lo largo de los años, pídale que se informen sobre las historias de las siguientes figuras: Sylvia Rivera, Bayard Rustin, Audre Lorde, Gloria Anzaldúa, Angela Davis, Harvey Milk, James Baldwin, Blair Imani y Patricio “Pat” Manuel.

CONEXIONES CURRICULARES

Lengua y literatura inglesas (ELA), Historia, Escritura, Diseño teatral

MATERIALES

Papel de estraza, marcadores, revistas, cartulina

DATO CURIOSO

El Madison Square Garden en el que Emile Griffith se enfrentó a Benny Paret no es el Madison Square Garden que se puede visitar hoy en día, situado entre las calles 31 y 33 en el centro de Manhattan e inaugurado en 1968. El recinto original se encontraba una milla más al norte, en la Avenida 8 y calle 50.

BIOGRAFÍAS A ESCALA REAL

¿Quién eres? ¿Qué acontecimientos han forjado en quién te has convertido? ¿Cómo te recordará la gente?

Champion es una ópera biográfica que narra la vida del campeón de boxeo de peso wélter, Emile Griffith. En esta actividad, los alumnos se familiarizarán con aspectos de una biografía, aprenderán sobre la trayectoria de los cantantes afroamericanos hasta llegar al Met y pondrán en escena su propia ópera biográfica.

PASO 1. INDAGAR

Empiece preguntando a los alumnos si han leído alguna vez una biografía. Pídales que compartan ejemplos de sus propias lecturas. Si los alumnos aún no han leído una biografía, explíqueles que una biografía es, en su forma más simple, un libro que relata la vida de alguien. Formule a los alumnos las siguientes preguntas:

- ¿Qué hace falta para contar una buena historia?
- ¿Qué te engancha cuando lees?
- Si vas a conocer a alguien por primera vez, ¿qué cosas quieres saber de esa persona?
- ¿Cómo puede un autor estructurar la vida de alguien al escribir una biografía?

Es probable que los alumnos identifiquen el modelo estándar de narración de principio, desarrollo y desenlace. Si ésta es la primera respuesta (y la más probable), pregunte a los alumnos de qué otra forma podría un autor contar la vida de alguien. Una vez que los alumnos hayan realizado la lluvia de ideas, explíqueles que la ópera sobre la que van a aprender, *Champion*, no sigue un modelo estándar de narración. La ópera cuenta la historia del campeón de boxeo Emile Griffith a través de una serie de flashbacks. (Véase Inmersión profunda | Viajes musicales en el tiempo) Considere proyectar los primeros minutos del documental de Dan Klores y Ron Berger del 2005, *Ring of Fire: The Emile Griffith Story (Círculo de fuego: La historia de Emile Griffith)*. Si los alumnos aún no lo han hecho, pídales que lean la sinopsis de la ópera.

PASO 2. LIBERACIÓN GRADUAL: INSTRUCCIÓN GUIADA

A continuación, como clase, tracen la historia de Emile creando una "Biografía a escala real", una actividad que los alumnos completarán ellos mismos en la siguiente parte de esta actividad. Para crear una biografía a escala real, corte primero dos metros de papel de estraza (de cualquier color). A continuación, pida a un alumno que trace el contorno de uno de sus compañeros sobre el papel de estraza. Una vez calcado el alumno,

recorte el cuerpo delineado y coloque la figura recién creada en la pizarra. Indique a los alumnos que van a crear una biografía a escala real identificando y anotando los aspectos clave de la vida de Emile a lo largo de las distintas partes del cuerpo. Antes, sin embargo, los alumnos deben dar vida a Emile. Pídales que dibujen la cara de Emile y que añadan a su figura elementos de su atuendo de boxeador, como los pantalones cortos de boxeo negros y guantes rojos. Una vez creado Emile, pida a los alumnos que identifiquen y escriban sobre la figura los siguientes aspectos de su historia de vida. A medida que completen esta parte, anime a los alumnos a consultar la sinopsis.

Cabeza: ¿Cuál es el nombre completo de Emile y qué palabra o frase capta su identidad?
(por ejemplo, campeón de peso wélter)

Corazón: ¿Qué le apasiona a Emile?

Torso: Quién tuvo un gran impacto en la vida de Emile: ¿Cómo se llaman y quiénes son?
Además, ¿qué tres cosas te interesan de la vida de Emile?

Brazo izquierdo: ¿Qué hizo famoso a Emile?

Brazo derecho: La historia familiar: ¿Cuándo y dónde nació Emile? ¿Tiene hermanos?
¿Está casado?

Piernas: ¿A qué retos se enfrentó Emile?

PASO 3. LIBERACIÓN GRADUAL: APRENDIZAJE COLABORATIVO

Después de que la clase haya creado colectivamente la biografía a escala real de Emile Griffith, los alumnos deben formar parejas o tríos para la siguiente parte de la actividad.

Fire Shut Up in My Bones (El fuego atrapado en mis huesos), de Terence Blanchard, la triunfal ópera inaugural de la temporada 2021-22, fue la primera vez que el Met puso en escena una ópera escrita por un compositor negro. Esta temporada, el Met da la bienvenida de nuevo a Blanchard, ganador de seis premios Grammy, con el estreno en el Met de *Champion*. En la siguiente parte de la actividad, los estudiantes descubrirán una serie de intérpretes afroamericanos que han realizado importantes contribuciones a la ópera, allanando el camino para las generaciones venideras.

NOTA PARA LOS DOCENTES: En 2019, el Met compartió una nueva exposición, “Black Voices at the Met” (“Voces negras en el Met”), que celebraba las muchas y grandes contribuciones realizadas por artistas afroamericanos al Met. La exposición narraba la lucha de décadas por la igualdad racial en el principal teatro de ópera de nuestra nación. La exposición se presenta ahora en formato digital en el sitio web del Met, lo que permite que este recurso vital esté más ampliamente disponible para todos. Animamos a los centros escolares a adquirir el CD complementario, *Black Voices Rise: African American Artists at the Met, 1955-1985 (Voces negras se alzan:*

Artistas afroamericanos en el Met, 1955-1985), para añadirlo a sus bibliotecas. El CD incluye 15 pistas y un folleto informativo con notas y biografías de cada intérprete.

Comience la siguiente parte de la actividad compartiendo las siguientes reflexiones escritas por el Dr. Maurice Wheeler, académico del Met y profesor en el UNT College of Information:

“La historia de los intérpretes afroamericanos en The Metropolitan Opera comenzó a finales del siglo XIX, mucho antes de lo que muchos entusiastas contemporáneos de la ópera imaginarían. Sin embargo, no fue hasta 1955, cuando la contralto Marian Anderson debutó en el Met como Ulrica en *Un Ballo in Maschera*, de Verdi, que una artista afroamericana ocupó el centro del escenario en un papel principal. La atención mediática que rodeó la primera aparición de Anderson puso en evidencia las graves injusticias que precedieron ese momento y, junto con los acontecimientos políticos contemporáneos, marcó el comienzo de una nueva era para la ópera en Estados Unidos. Los treinta años siguientes de historia musical del Met se vieron profundamente marcados por el arte de los cantantes negros... Ahora es inconcebible pensar en la ópera en Estados Unidos y en otros lugares sin las voces de los cantantes negros que han alcanzado el estrellato alrededor del mundo”. — Dr. Maurice Wheeler

En los pares o pequeños grupos que hayan organizado, los alumnos crearán una biografía a escala real de uno de los siguientes artistas afroamericanos:

Elizabeth Greenfield*	Grace Bumbry	Derek Lee Ragin
Sissieretta Jones*	Martina Arroyo	Terence Blanchard+
Paul Robeson*	Shirley Verrett	Latonia Moore+
Hemsley Winfield	Leona Mitchell	Ryan Speedo Green+
Marian Anderson	Kathleen Battle	Eric Owens+
Dorothy Maynor*	Jessye Norman	Eric Greene+
Robert McFerrin	Barbara Hendricks	Denyce Graves
Mattiwilda Dobbs	Florence Quivar	Angel Blue
Reri Grist	Simon Estes	Will Liverman
Leontyne Price	Roberta Alexander	John Holiday
George Shirley	Harolyn Blackwell	Walter Russell III

*artistas que, aunque no hayan actuado en el Met, han hecho contribuciones significativas a la ópera
+personajes que forman parte del estreno de *Champion* en el Met

La actividad que realizarán los alumnos es igual a la “Biografía a escala real” de Emile Griffith, aunque ahora con una nueva figura. Pida a los alumnos que busquen información

sobre el artista que se les ha asignado investigando a través de la página web del Met, artículos en periódicos digitales, entrevistas y actuaciones grabadas, notas de programa, páginas web del artista y biografías escritas.

Cabeza: ¿Cuál es el nombre completo del artista y qué palabra o frase capta su identidad?

Corazón: ¿Qué le apasiona al artista?

Torso: Quién tuvo un gran impacto en la vida del artista: ¿Cómo se llamaban y quiénes son? Además, ¿cuáles son las tres cosas que te han llamado la atención de la vida de tu artista?

Brazo izquierdo: ¿Qué hizo famoso al artista?

Brazo derecho: Historia familiar: ¿Cuándo y dónde nació el artista? ¿Tiene hermanos? ¿Está casado?

Piernas: ¿A qué retos se enfrentó el artista?

Al final de la actividad, los alumnos deben realizar un recorrido estilo galería para aprender sobre los artistas afroamericanos que han tenido un impacto significativo y duradero a lo largo de sus carreras.

“No es tan difícil llegar como lo es permanecer... La oportunidad se da, pero la longevidad se gana”. — Barbara Hendricks

PASO 4. LIBERACIÓN GRADUAL: PRÁCTICA INDEPENDIENTE

Para concluir esta actividad, los alumnos tendrán ahora la oportunidad de imaginar una ópera biográfica propia. Díales que antes de que un equipo artístico empiece a trabajar en una producción, suelen reunirse para crear un compendio de sus ideas. En esta parte final de la actividad, los alumnos crearán un panel de ideas en el que detallarán aspectos de una nueva ópera biográfica.

En primer lugar, los alumnos deben elegir a una persona cuya vida será el eje central de su ópera biográfica. Los alumnos pueden entrevistar a alguien que conozcan (la organización Story Corps tiene numerosos recursos para ayudar a los alumnos a elaborar una entrevista) o buscar información sobre alguien que ellos elijan.

Una vez que los alumnos hayan recopilado las notas de su entrevista o investigación, pídeles que respondan las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el escenario de su ópera biográfica? ¿Permanecerá la ópera en un mismo lugar y en un mismo periodo de tiempo, recorrerá la vida de la persona cronológicamente o avanzará y retrocederá por los distintos entornos a través de flashbacks como en *Champion*?
- ¿Cómo sonará la música?
- ¿Cómo será el vestuario y la escenografía?

DATO CURIOSO

Los primeros combates de boxeo profesional de Griffith se celebraron en el St. Nicholas's Arena. Situado en 69 Oeste de la calle 66 en Manhattan, el pabellón estaba a tan solo una cuadra de donde ahora se encuentran el Lincoln Center y la Ópera Metropolitana.

- ¿Qué objetos de utilería se utilizarán?
- ¿Se utilizarán luces especiales o efectos escénicos?

Una vez que los alumnos hayan hecho una lluvia de ideas, crearán un tablón de impresiones que muestre su visión para la nueva producción. Los alumnos pueden recortar imágenes de revistas y periódicos o imprimir imágenes de Internet que comuniquen el escenario, el vestuario, el argumento y la escenografía, y colocarlas en una cartulina grande. Pídeles que consideren la posibilidad de utilizar diversos colores, texturas, motivos e imágenes para articular la visión de su nueva producción.

Una vez terminados, pida a los alumnos que hagan un recorrido estilo galería para ver los tableros de sus compañeros. Pídeles que hagan observaciones: ¿qué ven? ¿Pueden identificar claramente el escenario? ¿Qué preguntas pueden hacer al productor para aclarar aún más su visión?

INMERSIÓN MÁS PROFUNDA — CANTA POR TU VIDA

En el estreno de *Champion* en el Met, el bajo-barítono Ryan Speedo Green interpreta el papel del joven Emile Griffith. El camino de Ryan hasta el escenario del Met no ha sido nada fácil. Sin embargo, gracias al trabajo duro, el compromiso y la perseverancia, Ryan es una de las estrellas más brillantes del Met. Fue en una excursión escolar con la Governor's School para ver la producción del Met de *Carmen* de Bizet, cuando un joven Ryan proclamó: "Voy a cantar en el Met". Para conocer la trayectoria de Ryan, lea la biografía de Daniel Bergner *Sing for Your Life: A Story of Race, Music, and Family* (*Canta por tu vida: Una historia sobre raza, música y familia*).

ÓPERA EN CLAVE DE JAZZ

Terence Blanchard, trompetista y compositor ganador de seis premios Grammy, destaca que su ópera *Champion* es una ópera en clave de jazz, no una ópera de jazz. En una entrevista afirma: "Intento tomar el folclore americano que conozco, que he experimentado, que es el jazz, y llevarlo al mundo de la ópera, pero sin utilizar toda la composición para hacer una declaración sobre el jazz". En esta actividad, los estudiantes se familiarizarán con el género del jazz, explorarán su historia e improvisarán utilizando la escala del blues.

PASO 1. INVESTIGAR Y DEBATIR

Empiece mostrando a los alumnos el breve clip del Museo Nacional de Historia Americana titulado "¿Qué es el jazz?", disponible en YouTube.

El Dr. John Edward Hasse, Conservador de Música Americana del Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian, declaró: "El jazz es como el amor. Es algo que reconocemos cuando lo encontramos. Es muy difícil de definir". Plantee a los alumnos las siguientes preguntas:

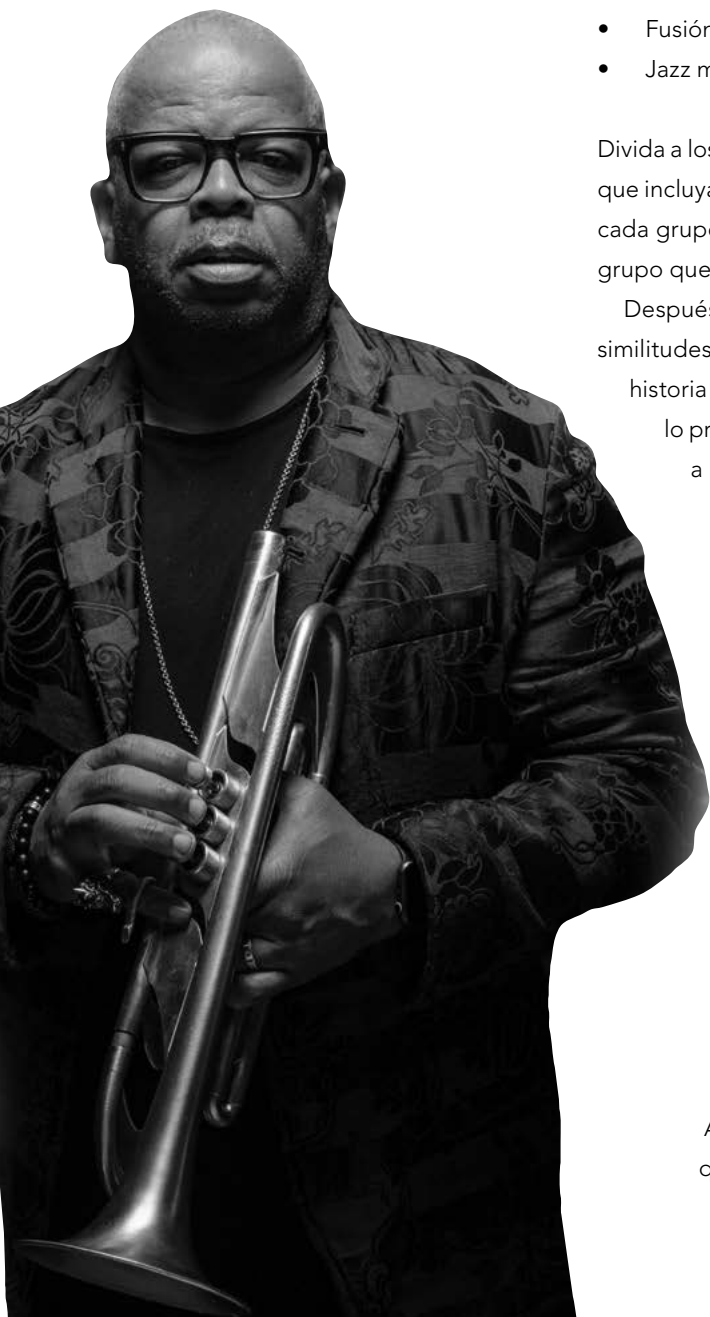
- ¿Qué opina de la idea del Dr. Hasse de que "el jazz es como el amor"? ¿Qué quiere decir? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con su afirmación?
- ¿De qué manera expresa el jazz, como señaló el Dr. Hasse, los principales valores estadounidenses: la libertad, la asunción de riesgos, la diversidad cultural, la innovación, la colaboración creativa y la democracia?
- Terence Blanchard, el compositor de *Champion*, ha expresado que su obra es una ópera en clave de jazz, y no una ópera de jazz. ¿A qué cree que se refiere? ¿Cuáles son las diferencias entre ambas cosas?
- *Champion* está escrita para orquesta de cámara, cuarteto de jazz, solistas y coro. ¿En qué puede ser diferente cantar una ópera en clave de jazz a cantar una ópera compuesta por Mozart, Rossini, Puccini o Verdi?
- ¿Crees que la infusión de tradiciones musicales ajenas al ámbito clásico realza la ópera? En caso afirmativo, ¿de qué manera?
- Si compusieras música para una nueva ópera, ¿qué tipo de música te interesaría incorporar a la tradición clásica?
- ¿Cómo crees que sonará la ópera en el futuro? ¿Crees que los compositores seguirán creando óperas con música de otras tradiciones fuera del ámbito clásico? ¿Qué otras posibilidades, aparte del jazz, crees que podrían utilizar los compositores en el futuro al componer una nueva ópera?

CONEXIONES CURRICULARES

Historia musical, Interpretación musical

"Intento tomar el folclore americano que conozco, que he experimentado, que es el jazz, y llevarlo al mundo de la ópera, pero sin utilizar toda la composición para hacer una declaración sobre el jazz".

RETRATO DE TERENCE BLANCHARD POR CEDRIC ANGELES

PASO 2. DESCUBRE

Cree un documento compartido de Google Slides (o cualquier otro recurso digital) al que sus alumnos puedan acceder con una diapositiva que lleve por título "Historia del Jazz". Añada una diapositiva para cada uno de los siguientes apartados:

- Ragtime (1900–1930)
- Jazz de Nueva Orleans/Dixieland (1900–1930)
- Big Band Swing (1930s)
- Bebop (1940s)
- Cool y Hard Bop (1950s)
- Avant Garde/Free Jazz (1960s)
- Fusión (1960s)
- Jazz moderno (tendencias actuales)

Divida a los alumnos en pequeños grupos. Pida a cada grupo que cree una diapositiva que incluya músicos, clips de sonido y características del estilo asignado. Una vez que cada grupo haya terminado su diapositiva, reproduzca la presentación y pida a cada grupo que se ponga de pie y exponga su aspecto de la historia del jazz.

Después de la presentación de cada grupo, pida a los alumnos que comenten las similitudes y diferencias que han escuchado en los fragmentos de cada periodo de la historia del jazz. ¿Acaso alguno de los subgéneros incluye aspectos de aquellos que lo precedieron? O bien ¿alguno de los subgéneros del jazz pareciera reaccionar a lo que vino antes?

PASO 3. IMPROVISAR

La música de jazz se basa en la improvisación (interpretación espontánea en la que los músicos determinan lo que tocan o cantan a medida que van tocando), los polirritmos (poli, de la antigua palabra griega que significa "muchos"; donde múltiples patrones se superponen unos sobre otros), la síncopa (enfaticando los contratiempos), una cierta cualidad en la tonalidad vocal (la calidad de los tonos tocados por los instrumentalistas se describe a menudo de forma similar a cómo de describiría la voz: "oscura", "clara", "aireada", "gruesa", "áspera", "azulada", "gutural" o "nasal"), armonías terciarias superiores (apilamiento de terceras para crear acordes de séptima, novena y decimotercera) y una variedad de escalas (secuencia organizada de tonos). Mientras que la mayor parte de la música de la tradición clásica occidental es principalmente mayor o menor, en la música de jazz se incorporan muchas escalas diferentes que amplían la paleta tonal y armónica. Una escala que se ha utilizado a menudo en la música de jazz es la escala de blues. Aunque la escala de blues tiene sus raíces en la escala pentatónica, puede que estés pensando: "¿Cómo es posible? La escala pentatónica no suena

“azul” ... Es muy brillante y alegre; ¡lo contrario del azul!”. Esto se debe a que la escala de blues está más estrechamente relacionada con la escala La-pentatónica, que suena mucho más sombría por naturaleza. Primero, canta y/o toca la escala Do-pentatónica:

Simplemente manteniendo el mismo orden de las notas en la escala Do-pentatónica, pero ahora empezando en La en lugar de Do, el timbre (el color del tono, o la calidad del sonido) es muy diferente. Ahora, canta y/o toca la escala pentatónica de La.

A partir de aquí, la escala La-pentatónica, la escala de blues está casi completa. Al añadir la escala La-pentatónica Ri, la segunda elevada de esta escala, tenemos una escala de blues.

Practica cantando e improvisando la escala de blues con sílabas neutras, como “Dooby-Dooby-Doo”, en tiempo común (4/4), un compás cuádruple simple. Cantar con estas sílabas es un ejemplo de scat, también llamado “scat singing”, es decir, utilizar sílabas

DATO CURIOSO

Mientras que la mayoría de las óperas se basan en obras dramáticas o literarias preexistentes, el libretista Michael Cristofer escribió su propia obra teatral de la historia de Emile Griffith después de colaborar en la ópera con Terence Blanchard. La obra de Cristofer *Man in the Ring* se estrenó en 2016 en el Court Theatre de Chicago.

onomatopéyicas y sin sentido en lugar de palabras al improvisar. Rítmicamente, dale swing a todas las octavas, otra característica de la música blues.

Ve por la sala improvisando utilizando la escala de blues, en la que una persona canta un llamado y otra canta una respuesta, un estilo de canto que tiene sus raíces en la música folclórica africana y otra característica más del estilo de la música de jazz.

INMERSIÓN MÁS PROFUNDA — ES MEJOR JUNTOS

La ópera de Terence Blanchard es una fusión única de jazz y ópera que se mueve con fluidez entre disciplinas y dentro de ellas. Si los alumnos muestran interés por la composición digital, pídeles que elaboren una pista de fusión siguiendo los siguientes pasos:

- Grabar un fragmento de una pieza de repertorio clásico en la que estén trabajando ellos mismos o un amigo.
- Subir la grabación de audio a un DAW (Digital Audio Workstation)* de su elección
- Componer música nueva o utilizar la biblioteca de bucles de la DAW para crear un estilo de música diferente que complemente el estilo clásico de la pieza grabada, creando una nueva pista de fusión.
- Exportar la pista y compartirla, solicitando retroalimentación.

*Softwares de nivel profesional incluyen Ableton Live y Logic Pro. GarageBand, disponible en dispositivos iOS, es un software estándar de la industria más accesible. Otras opciones de software son BandLab y Soundtrap, ambos basados en navegadores, gratuitos y fáciles de usar en cualquier dispositivo.

INMERSIÓN MÁS PROFUNDA — EXPLORAR LOS ARCHIVOS

El Museo Nacional de Historia Americana de Washington D.C. alberga innumerables objetos relacionados con el jazz y organiza numerosas funciones y programas de jazz a lo largo del año. Si no puede visitarlo en persona (1300 Constitution Ave. NW, Washington, DC 20560), el sitio web del Smithsonian es un excelente recurso para seguir descubriendo la rica historia del jazz.

SILLAS FILOSÓFICAS

El escuchar de modo activo, el pensamiento crítico y el diálogo respetuoso son habilidades aprendidas: cualquier persona puede adquirirlas y nadie puede perfeccionarlas sin practicar. Sillas filosóficas es una sección diseñada para ayudarnos a desarrollar estas habilidades mientras aprendemos sobre la ópera.

Puede que estas afirmaciones te parezcan desafiantes y puede ser difícil conversar con alguien cuyas opiniones difieren de las tuyas. ¡Ese es el punto! Tómame tu tiempo con cada afirmación, acepta la incertidumbre y ten en cuenta que cambiar de opinión a medida que aprendes información nueva es una señal de fortaleza. Antes de comenzar la discusión, tómame un tiempo para revisar las reglas del juego:

Asegúrate de entender la afirmación. Si algo no está claro, ¡pregunta!

Mírense el uno al otro. El lenguaje corporal ayuda a mostrar que estás escuchando.

Solo un orador a la vez. Todos tendrán su turno para hablar.

Piensa antes de hablar. Asegúrate de que lo que vas a decir es lo que realmente quieres decir, y recuerda que es posible estar en desacuerdo con alguien y aun así ser amables.

Resume los comentarios de la persona anterior antes de expresar tus puntos de vista.

Esto demostrará que has escuchado sus opiniones y estás respondiendo cuidadosamente a lo que dijeron. También ayudará a evitar malentendidos y suposiciones erróneas.

Refiérete a las ideas, no a la persona. Desafiar ideas o afirmaciones es genial, pero solo si respetamos la individualidad y el valor inherente de la persona que las expresó.

Tres antes que yo. Después de que hayas hablado, no puedes hacer otro comentario hasta que otras tres personas hayan compartido sus ideas.

AFIRMACIONES

- Todos tenemos secretos.
- No puedes huir de tu pasado.
- La sociedad debería establecer claramente las normas de género.
- Todos los hombres sienten ira, rabia y ganas de pelear.
- El mundo necesita más masculinidad.
- Tu identidad es personal.
- Eres quien el mundo dice que eres.
- Burlarse y mofarse de los demás es inofensivo.
- "Man up" (Sé un hombre) es una frase inofensiva.
- A quién amas define quién eres.
- Mis palabras y acciones afectan la autoestima de los demás.
- Mis palabras y acciones afectan mi propia autoestima.
- Debes juzgarte a ti mismo enseguida.
- Solo te sentirás culpable si has hecho algo mal.

RESEÑA DE LA ÓPERA: *Champion*

¿Alguna vez has querido ser crítico de música y teatro? Esta es tu oportunidad.

Mientras ves *Champion*, utiliza el espacio proporcionado abajo para anotar tus pensamientos y opiniones. ¿Qué te gusta de la representación? ¿Qué no te ha gustado? Si estuvieras a cargo, ¿qué habrías hecho de forma diferente? Piensa detenidamente en la acción, la música y la escenografía, y valora a cada uno de los cantantes protagonistas. Después de la ópera, comparte tus opiniones con tus amigos, compañeros de clase y cualquier otra persona que quiera saber más sobre la ópera y esta puesta en escena en el Met.

LA ACTUACIÓN, ESCENA POR ESCENA	ACCIÓN	MÚSICA	ESCENOGRAFÍA/ PUESTA EN ESCENA
Apartamento de Emile en Hempstead, Long Island MI OPINIÓN DE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
El joven Emile en St. Thomas, Islas Vírgenes de Estados Unidos MI OPINIÓN DE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Emile viaja a Nueva York y encuentra a su madre. MI OPINIÓN DE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Emelda, la madre de Emile, reflexiona sobre la maternidad. MI OPINIÓN DE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Emile conoce a Howie Albert, un fabricante de sombreros. MI OPINIÓN DE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Emile se transforma rápidamente en un talentoso boxeador de peso wélter. MI OPINIÓN DE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Solo, Emile canta sobre sus sentimientos de soledad y confusión en su momento de mayor éxito. MI OPINIÓN DE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Emile va a un bar gay de Manhattan y conoce a Kathy Hagen, la dueña. MI OPINIÓN DE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆

LA ACTUACIÓN, ESCENA POR ESCENA	ACCIÓN	MÚSICA	ESCENOGRAFÍA/ PUESTA EN ESCENA
Confiando en Kathy, Emile le revela los demonios de su pasado. MI OPINIÓN DE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
En el pesaje, Emile se encuentra con Benny Paret, quien lo menosprecia. MI OPINIÓN DE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Emile y Howie hablan francamente sobre los comentarios despectivos de Benny y reflexionan sobre el mundo en que viven. MI OPINIÓN DE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Emile y Benny se preparan para su combate en el ring. MI OPINIÓN DE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Emile noquea a Benny, dejándolo en coma. MI OPINIÓN DE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Emile, que ha ido ganando combates, niega su identidad y parece no poder superar el trauma de la muerte de Benny. MI OPINIÓN DE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Emile empieza a mostrar signos de "cerebro de boxeador". Howie se da cuenta de que los días de Emile en el ring están contados. MI OPINIÓN DE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Emile busca consuelo en el bar de Kathy. MI OPINIÓN DE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Fuera, en la calle, Emile es objeto de burlas, insultos y una brutal paliza. MI OPINIÓN DE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆

LA ACTUACIÓN, ESCENA POR ESCENA	ACCIÓN	MÚSICA	ESCENOGRAFÍA/ PUSTA EN ESCENA
De vuelta en el presente, Emile se estremece ante una pesadilla del ataque en la calle. Luis intenta consolarlo. MI OPINIÓN DE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
En un parque público de Nueva York, Emile le pide perdón a Benny Jr. MI OPINIÓN DE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Emile encuentra un nuevo camino a seguir. MI OPINIÓN DE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆

