

¿QUÉ SE SIENTE TRAER LA GUERRA A CASA? ¿COMIENZA EL HOGAR a parecer un campo de batalla? ¿Y empiezan los combatientes enemigos a parecerse, desde la distancia, a tus propios amigos y familiares? Estas son algunas de las preguntas que explora *Grounded*, una nueva ópera de la compositora Jeanine Tesori, ganadora de dos premios Tony, con libreto del dramaturgo George Brant. Encargada por el Met, desarrollada por el Metropolitan Opera / Lincoln Center Theater New Works Program, y adaptada de la obra homónima de Brant, *Grounded* sigue a Jess, una brillante piloto de combate cuyo embarazo imprevisto la saca de la cabina de mando y la lleva a Las Vegas, operando un dron Reaper al otro lado del mundo.

La ópera llega al Met en una audaz puesta en escena del aclamado director Michael Mayer que evoca los aparatos tecnológicos y militares en los que Jess se encuentra sumida. Mediante una amplia gama de pantallas LED que presentan diversas perspectivas de la acción, incluida la visión predatoria del dron desde las alturas, la producción narra cómo Jess, interpretada por la mezzosoprano Emily D'Angelo, lucha por adaptarse a esta nueva forma de combatir propia del siglo XXI y por mantener la cordura—y el alma—cuando se le ordena descargar una lluvia de muerte mediante control remoto.

Esta guía aborda *Grounded* como una obra que lucha con los dilemas éticos y el desgaste psicológico de la milicia moderna, especialmente cuando se cruzan con cuestiones de género y familia. Permitirá a estudiantes y educadores profundizar en la historia y la problemática de la tecnología de los drones militares, las luchas por la inclusión de la mujer en las fuerzas armadas, las consecuencias de la toma de decisiones de alto riesgo y el caleidoscópico mundo musical de Tesori, que se extiende desde el jazz y el pop hasta Broadway y la ópera.

D'ANGELO

MACKINNON

BLISS

MILLER

GRIMSLEY

LA OBRA

Ópera en dos actos, cantada en inglés

Música de Jeanine Tesori

Libreto de George Brant

Basado en *Grounded* de George Brant

Estrenada el 28 de octubre de 2023 en la Ópera Nacional de Washington

PRODUCCIÓN

Michael Mayer Producción

Mimi Lien Escenografía

Tom Broecker Diseño de vestuario

Kevin Adams Diseñador de iluminación

Jason H. Thompson y Kaitlyn Pietras

Diseño de proyección

Palmer Hefferan Diseño de sonido

David Neumann Coreografía

Paul Cremo Dramaturgia

PERFORMANCE

The Met: Live in HD

19 de octubre de 2024

Encore 23 de octubre de 2024

Emily D'Angelo Jess

Kirsten MacKinnon También Jess

Ben Bliss Eric

Kyle Miller Sensor

Greer Grimsley Comandante

Yannick Nézet-Séguin

Director de orquesta

La producción es un regalo de Andrew J. Martin-Weber y Lynne y Richard Pascualano

Apoyo adicional de la Laidlaw Foundation y el Fondo de Dotación H.M. Agnes Hsu-Tang, Ph.D. y Oscar Tang.

Parte de la Iniciativa de Nuevas Obras de la Fundación de la Familia Neubauer

Grounded forma parte de la Iniciativa de Nuevas Obras de la Fundación de la Familia Neubauer.

Encargo del Metropolitan Opera

Desarrollado por el Programa Metropolitan Opera / Lincoln Center Theater New Works

Una coproducción del Metropolitan Opera y Washington National Opera

Guía Educativa de *Grounded*

© 2024 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 *Grounded* 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 florecer.

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN A LA ÓPERA

QUIÉN ES QUIÉN EN GROUNDED: Una introducción a los personajes principales de la obra

LA HISTORIA Y LA FUENTE: Una sinopsis para jóvenes lectores junto a información sobre los antecedentes literarios de la obra

TRASFONDO Y CONTEXTO

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

INMERSIONES PROFUNDAS: Ensayos interdisciplinarios con perspectivas adicionales

DATOS CURIOSOS: Apuntes entretenidos sobre *Grounded*

ÓPERA EN EL AULA

EXPLORACIÓN ACTIVA: Actividades interactivas que crean conexiones entre la ópera y temas en música, humanidades, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), y las artes

INVESTIGACIÓN CRÍTICA: Preguntas y ejercicios mentales diseñados para agudizar el pensamiento

APRENDIZAJE SOCIO-EMOCIONAL: Ejercicios breves para fomentar la conciencia social, las habilidades relacionales y la toma de decisiones responsable.

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

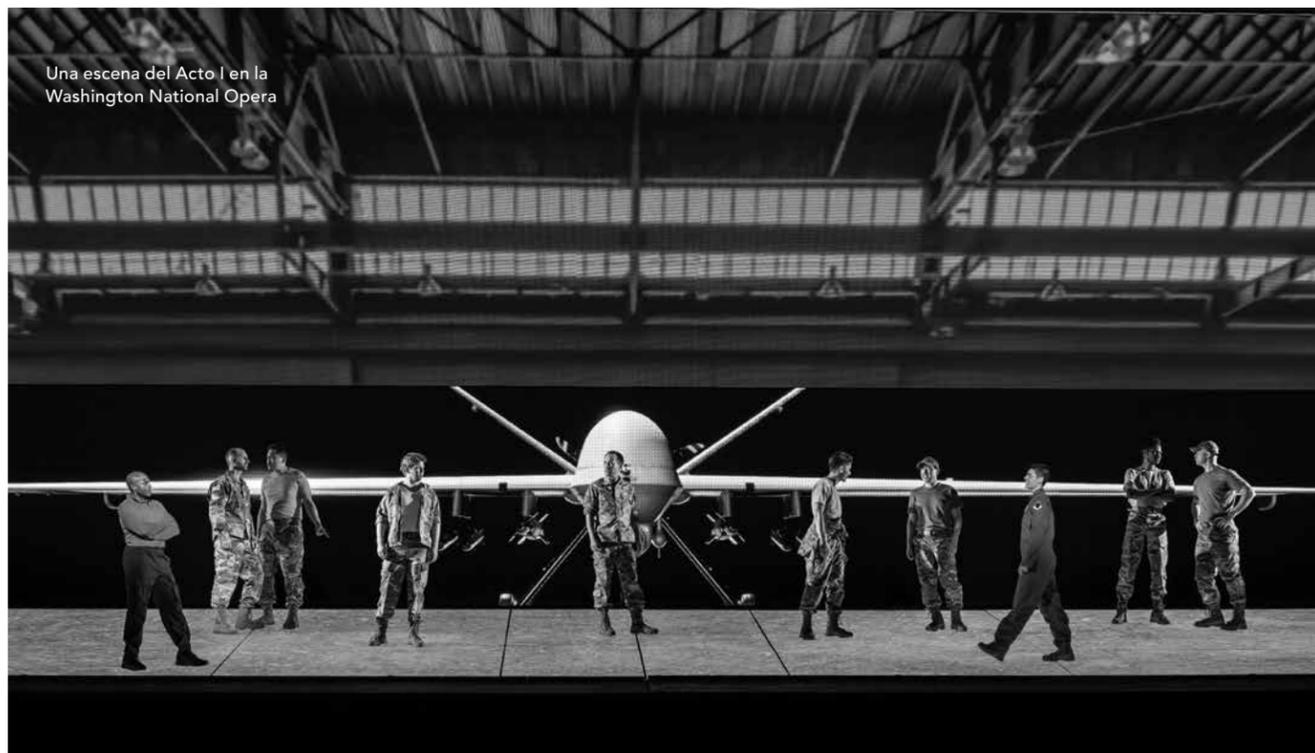
Para acceder a esta guía en línea, incluidas las selecciones de audio y los reproducibles, visite metopera.org/groundedguide.

PERSONAJE	TIPO DE VOZ	DESCRIPCIÓN
Jess Piloto de combate	mezzosoprano	Jess, una brillante piloto de F-16 de las Fuerzas Aéreas, encuentra su propósito en el vuelo. Cuando queda embarazada de forma inesperada y es reasignada para operar un dron Reaper desde un remolque en Las Vegas, su hogar y su mundo militar empiezan a chocar.
También Jess El alter ego de Jess	soprano	Encarnación de la psique fragmentada de Jess, También Jess comenta la acción y, a veces, revolotea por encima de Jess como si estuviera teniendo una experiencia extracorpórea.
Eric Un ranchero ganadero	tenor	Eric, un sencillo ranchero, conoce a Jess en un bar de Wyoming y tienen una hija, Sam. Él intenta ofrecerle una dosis de normalidad cuando el trabajo militar de Jess empieza a hacer estragos en su psique.
Sensor Un operador de drones	barítono	El Sensor, un adicto a los videojuegos de 19 años, es el encargado de ayudar a Jess a manejar el dron Reaper y a realizar la vigilancia de sus misiones.
Commander El superior de Jess	bajo	El comandante, un experimentado veterano de combate, anima a Jess a interrumpir su embarazo y más tarde le asegura que es de mayor utilidad para el esfuerzo bélico como operadora de drones.

Sinopsis

ACTO I: Jess aparece, conducida por un guardia de la prisión mientras un escuadrón de combate entona cánticos. Jess, una experta piloto de combate de un F-16, ha participado en la guerra de Iraq y ha encontrado la libertad en los cielos. Durante su periodo de permiso, frecuenta un bar cercano a la base aérea de Warren, en Wyoming. Allí conoce a Eric, un ganadero que casi se mete en problemas con los aviadores del bar. Jess y él conectan de forma inesperada y ella pasa la noche en su cabaña. De vuelta en la cabina, Jess se distrae durante una misión de vuelo mientras sus pensamientos vuelven a Eric. También tiene náuseas. Jess se da cuenta de que está embarazada e informa al comandante, que la anima a abortar. Jess se niega y regresa al camarote de Eric para darle la inesperada noticia.

Pasan cinco años. Eric reflexiona sobre el nacimiento de su hija, Sam. Jess, mientras tanto, anhela volver al combate. Busca al comandante, que le ofrece la oportunidad de operar un dron Reaper portador de misiles, lo que la obliga a trabajar desde una base remota a las afueras de Las Vegas. Eric y ella deciden mudarse. Se instala en un remolque con aire acondicionado junto al Sensor—un gamer de 19 años de aspecto juvenil—que maneja las múltiples cámaras del dron y le presenta al Kill Chain, un grupo de asesores estratégicos externos que dirigen las acciones de Jess a través de sus auriculares.

Una escena del Acto I en la Washington National Opera

Una escena del Acto II en la Washington National Opera

En su casa, Eric, que ha aceptado un nuevo trabajo como crupier de blackjack en un casino local, le canta a Sam para que se duerma. Jess y el Sensor completan su segunda misión.

ACTO II: Jess lleva a Sam al centro comercial a comprar un vestido nuevo para el día de las fotos del colegio. Asediada por los vendedores, se vuelve cada vez más paranoica, sospechando que ella y Sam están siendo seguidas por cámaras de seguridad. Mientras el centro comercial se desvanece, Jess se encuentra de nuevo en el remolque con el Kill Chain. Persiguen a un presunto combatiente enemigo y Jess se decepciona cuando otro equipo alcanza el objetivo primero. Entonces se da cuenta de que las bajas son en realidad tropas estadounidenses y jura vengar sus muertes. Empieza a disociarse y su psique se divide en un yo alternativo llamado También Jess.

De vuelta en casa, Eric intenta bromear con Jess, pero ella se mantiene fría y distante, incapaz de "salir del juego". Jess y el Sensor se reúnen con el comandante, que les da su nueva misión: Se les ordena rastrear y eliminar a un notorio objetivo enemigo conocido como la Serpiente. Jess pronto se obsesiona con su presa, una misteriosa figura que conduce incesantemente por el desierto, sin salir nunca de su coche y evitando que se le identifique positivamente y se le elimine. Mientras persigue a la Serpiente, Jess empieza a imaginarse a sí misma como el objetivo. Una noche,

conduciendo sola, Jess casi choca con un coche que circula en sentido contrario; se estrella, sale del vehículo y se adentra en el desierto. Allí se topa con un lugar extraño e inquietante: un enorme campo de cruces blancas sin marcas distintivas clavadas en la arena.

Cuando por fin llega a casa, Jess teme que le haya pasado algo a Sam. Enfadado y preocupado, Eric nota que Jess está distante y le pide que vaya a terapia de pareja con él. También le pide que se quite el traje de vuelo. Una vez que él se duerme, ella se lo vuelve a poner e imagina su vida como si estuviese en lo alto.

Una vez más en el remolque, Jess está decidida a ser ella quien aniquile a su némesis. Consigue rastrear a la Serpiente hasta su casa y, cuando por fin se revela, una Jess victoriosa se prepara para dar el tan esperado golpe. Justo en ese momento, lo ve hacer señas a su hija para que se aleje del coche. Jess se centra en la niña, que es casi de la edad de Sam.

Desafiando las voces de indignación de sus auriculares, Jess desvía el dron de su trayectoria y lo estrella. Pero su victoria dura poco, ya que descubre que otro dron la ha estado siguiendo y solo puede contemplar horrorizada cómo sus misiles Hellfire destruyen a la Serpiente y a su hija.

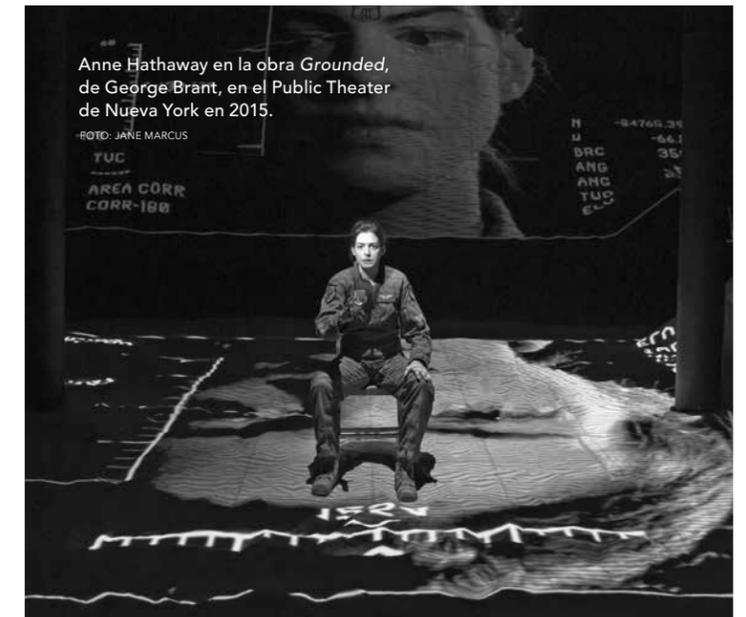
Tras el fracaso de su misión, Jess ha sido juzgada por un consejo de guerra. Sola en una celda, por fin logra la paz.

La obra *Grounded* de George Brant

La ópera de Jeanine Tesori está firmemente basada en la obra homónima de George Brant, que se estrenó en el 2012 en el Public Theater de Nueva York con una producción dirigida por Julie Taymor y protagonizada por Anne Hathaway. Pero hay varias diferencias entre la obra original de Brant y su libreto para la ópera. La más obvia es que *Grounded* se escribió como una obra para una sola mujer, es decir, ningún otro personaje aparece en la acción de la obra. Algunos son mencionados y la protagonista les da voz, como su marido Eric, el comandante y el Sensor, pero ninguno habla por sí mismo. La protagonista tampoco tiene nombre en la obra de Brant; mientras que en la ópera se la identifica como Jess, en la obra aparece solo como Piloto.

Además de incluir a Eric, el comandante y el Sensor como personajes totalmente desarrollados, algunos incluso con sus propias arias, la ópera se desvía del texto original con la creación de También Jess, que encarna la psique dividida de Jess. Además, en la obra, el Piloto y Eric pasan tres días juntos en su camarote tras conocerse en un bar, en lugar de una sola noche; Eric trabaja en una ferretería y no como ganadero; y la Piloto se mantiene en contacto con Eric mientras está en una misión a través de cámara web, e incluso le informa de su embarazo mientras está en el extranjero. Otros aspectos de la obra se mantienen: por ejemplo, una escena en un centro comercial, los intentos de Eric de enseñar a su pareja a que a deje ir su jornada laboral, y la visión de soldados americanos muriendo que lleva a Jess a centrarse en su misión de eliminar a la Serpiente (llamado Número Dos en la obra).

La obra *Grounded* también incorpora una serie de escenas que no se incluyeron en la ópera. En una de ellas, la Piloto pasa por un largo proceso de entrenamiento en el que aprende a manejar el dron Reaper que le han asignado. En otra, ella y Eric asisten a una sesión de terapia de pareja, algo que solo se sugiere en la ópera. La ópera también pone un énfasis dramático en el accidente de coche de Jess, tras el cual se adentra en el desierto por la noche y se encuentra con una escalofriante escena de cruces blancas enterradas en la arena. En la obra, la Piloto nunca se estrella, sino que se adentra directamente en el desierto—casi a modo de rutina—para visitar esas tumbas sin nombre, un claro síntoma de su constante disociación.

Anne Hathaway en la obra *Grounded*, de George Brant, en el Public Theater de Nueva York en 2015.

FOTO: JANE MARCUS

La creación de *Grounded*

1961 Nace Jeanine Tesori en Port Washington, Nueva York.

1969 Nace George Brant en Park Ridge, Illinois.

1983 Tesori se gradúa como licenciada en música de Barnard College.

1991 Brant se gradúa en interpretación de Northwestern University.

1995 Tesori debuta en Broadway como arreglista de música de baile en la nueva versión de *How to Succeed in Business Without Really Trying*.

1997 Tesori compone la partitura de *Violet*, un musical Off-Broadway. Gana un premio Obie por la obra, que también obtiene el premio del Círculo de Críticos Dramáticos de Nueva York al mejor musical y el premio Lucille Lortel al musical más destacado.

1999 Tesori contribuye con música incidental a una producción de *Twelfth Night* de William Shakespeare en el Lincoln Center Theater, dirigida por Nicholas Hytner. Gana el Drama Desk Award a la mejor música para una obra de teatro y recibe su primera nominación al Tony Award a la mejor partitura original.

2000 Tesori compone la partitura para la adaptación para teatro musical de *Thoroughly Modern Millie*. El espectáculo se traslada a Broadway en 2002, y Tesori obtiene su segunda nominación al premio Tony a la mejor partitura original.

2004 Tesori compone la partitura del musical *Caroline, or Change*, con libro del dramaturgo Tony Kushner. Recibe su tercera nominación al premio Tony a la mejor partitura original.

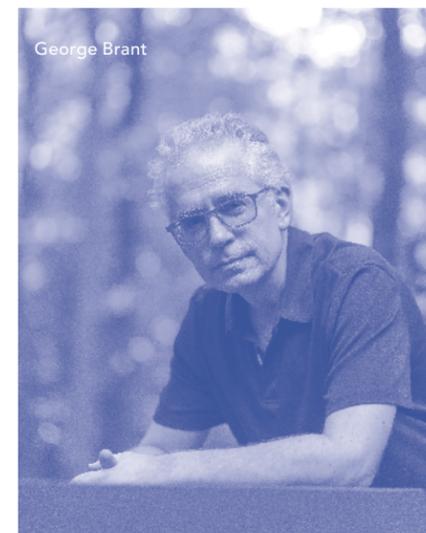
2006 Tesori contribuye con música incidental a una producción de *Madre Coraje y sus hijos*, de Bertolt Brecht, en una nueva traducción de Kushner.

2008 Brant se gradúa con un máster en Escritura del Michener Center for Writers de la Universidad de Texas en Austin.

El musical *Shrek* se estrena en Broadway con música de Tesori, que obtiene su tercera nominación al premio Tony a la mejor partitura original.

2011 Tesori estrena en el Festival Glimmerglass su ópera en un acto *A Blizzard on Marblehead*, con libreto de Kushner.

2012 Brant gana el premio Smith de la National New Play Network con su obra para una sola persona *Grounded* que se produce en el San Francisco Playhouse y en el Borderlands Theater de Tucson.

George Brant

2013 *Fun Home*, un musical basado en las memorias homónimas de la ilustradora Alison Bechdel con música de Tesori, se estrena en el Public Theater Off-Broadway. Al año siguiente, la obra es nombrada finalista al Premio Pulitzer de Teatro. En 2015, *Fun Home* se estrena en Broadway y acaba ganando los premios Tony al mejor musical y a la mejor partitura original.

The Lion, the Unicorn, and Me, una ópera familiar de Tesori con libreto de J. D. McClatchy, se estrena en la Washington National Opera.

La obra *Grounded* de Brant gana el Fringe First Award en el Festival Fringe de Edimburgo y se produce en el Gate Theatre de Londres. Posteriormente, la obra recibe más de 175 representaciones en 24 países y se traduce a 16 idiomas.

2015 *Grounded* se estrena en el Public Theater en una producción dirigida por Julie Taymor y protagonizada por Anne Hathaway.

2019 La ópera *Blue* de Tesori, con un libreto de Tazewell Thompson, se estrena en el Festival Glimmerglass, seguidamente es producida por la Ópera Nacional de Holanda y la Ópera Nacional de Inglaterra.

Jeanine Tesori

2021 Se estrena en Broadway el musical *Kimberly Akimbo*, con partitura de Tesori. Gana el Drama Desk Award al musical más destacado, el Lucille Lortel Award al musical más destacado y el New York Drama Critics' Circle Award al mejor musical. En 2022, la producción se traslada al Booth Theatre de Broadway y obtiene los premios Tony al mejor musical y a la mejor partitura original, lo que supone la sexta nominación y la segunda victoria de Tesori.

2023 La ópera *Grounded*, encargada por el Met y desarrollada por el Metropolitan Opera / Lincoln Center Theater New Works Program, se estrena en la Washington National Opera.

2024 *Grounded* se estrena en el Met, abriendo la temporada 2024-25 de la compañía.

La parca

La ópera *Grounded*, de Jeanine Tesori, basada en la galardonada obra homónima de George Brant, aborda un fenómeno que se ha generalizado pero del que rara vez se habla: la tecnología de los drones. “Drone” es la abreviatura de un dispositivo más formalmente designado como vehículo aéreo no tripulado (UAV), vehículo aéreo de combate no tripulado (UCAV) o vehículo pilotado a distancia (RPV). En términos más sencillos, los drones son aeronaves que funcionan sin tripulación ni pasajeros a bordo. Pueden emplearse en una gran variedad de escenarios, más allá de los bélicos. Por ejemplo, para tomar fotografías aéreas, rastrear tormentas y sistemas meteorológicos, buscar personas desaparecidas, entregar mercancías e incluso proporcionar entretenimiento mediante espectáculos de luces de colores.

La tecnología de los drones se utilizó inicialmente durante la Primera Guerra Mundial. Las fuerzas estadounidenses desarrollaron un torpedo aéreo llamado Kettering Bug,

El Kettering Bug
ARCHIVOS DE LA BIBLIOTECA DEL
CONGRESO

mientras que los británicos trabajaron en un pequeño vehículo controlado por radio llamado Aerial Target. Ambos fueron probados, pero ninguno se utilizó en combate. En la década de 1930, la Royal Navy utilizó un biplano apodado Queen Bee para prácticas de tiro anti-aeronaves. El avión, controlado por radio, podía volar hasta 17.000 pies de altura y recorrer una distancia máxima de 300 millas a más de 100 millas por hora.

Los drones no se utilizaron ampliamente en combate activo hasta la guerra de Vietnam, aunque su utilización como armas fue menos frecuente. Durante los 20 años que duró el conflicto, los UAV fueron utilizados por el ejército estadounidense para misiones de señuelo, vigilancia y reconocimiento, guerra psicológica como el lanzamiento de panfletos e interceptación de señales, entre otras. En conflictos militares

más recientes—especialmente en la Guerra contra el Terrorismo que Estados Unidos inició tras el 11 de septiembre de 2001; en la actual guerra entre Rusia y Ucrania; y en los ciclos de violencia entre diversos ejércitos y milicias en Oriente Medio y África—el uso de UAVs se ha ampliado exponencialmente, incluido el uso generalizado para ataques selectivos y reconocimiento y selección de objetivos en el campo de batalla. En Estados Unidos, el MQ-1 Predator, el primer miembro ampliamente utilizado de la generación moderna de drones grandes, sofisticados y tremendamente letales, se desarrolló en la década de 1990 para ataques de precisión con misiles Hellfire.

En este sentido, la tecnología de los drones tiene dos ventajas cruciales: en primer lugar, elimina la amenaza de peligro para el piloto y la tripulación, ya que están alejados del escenario real de la batalla; y en segundo lugar, estos vehículos pueden funcionar hasta 42 horas consecutivas, lo que permite que las misiones continúen sin interrupción mientras diferentes equipos se turnan para manejar el aparato. (En 2022, el Ejército de Estados Unidos probó un dron de duración ultralarga propulsado por energía solar, el Airbus Zephyr 8, que permaneció en vuelo durante 64 días consecutivos antes de estrellarse.)

En el siglo XXI, los drones se han utilizado cada vez más para ataques selectivos, incluso en países en los que Estados Unidos no está oficialmente implicado militarmente, y su uso se extendió drásticamente a medida que se prolongó la Guerra contra el Terrorismo. El Presidente Barack Obama ordenó diez veces más ataques antiterroristas con drones que la Administración Bush, incluidos cientos en Yemen, Pakistán y Somalia, a menudo causando la muerte de civiles. Entre 2004 y 2013, Estados Unidos llevó a cabo aproximadamente 455 ataques con aviones no tripulados en estos tres países, con un saldo estimado de 4.061 combatientes y civiles muertos. (Puedes ver un gráfico interactivo que detalla cada ataque con drones en Pakistán entre 2004 y 2015 en drones.pitchinteractive.com.) El número de ataques con drones siguió aumentando y alcanzó su punto máximo durante la administración Trump antes de caer drásticamente tras la elección de Joe Biden y su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán.

El ejército estadounidense utiliza actualmente más de 8.000 vehículos aéreos no tripulados, algunos de los cuales pueden requerir hasta 170 personas para su manejo y mantenimiento. Solo en Estados Unidos, más de 5.000 agencias de seguridad pública utilizan drones para diversos fines, y la Administración Federal de Aviación informó en 2023 que había registrado 871.000 drones y 307.000 pilotos remotos certificados. La guerra con drones también tiene un precio elevado: Un Global Hawk Drone cuesta unos 103 millones de dólares, mientras que un Reaper del tipo operado por la organización Kill Chain en *Grounded* cuesta unos 30 millones de dólares.

La mujeres en la guerra

Aunque solo recientemente se les ha permitido participar en combate activo, las mujeres han realizado importantes contribuciones al ejército estadounidense desde sus inicios. Incluso durante la Revolución Americana, las mujeres se unieron al esfuerzo junto al Ejército Continental, acompañando a los soldados y ayudando a remendar la ropa, atender a los heridos y preparar las armas. La Guerra Civil llevó a un número aún mayor de mujeres a contribuir a la causa de la Unión, con unas 3.000 sirviendo como enfermeras durante el conflicto. Además, se calcula que unas 1.000 mujeres, disfrazadas de hombres, lucharon tanto para la Unión como para la Confederación.

Los avances tecnológicos del siglo XX, así como el aumento de la escala de los combates militares en el extranjero, exigieron que más mujeres que nunca desempeñaran tareas administrativas. Mientras que durante la Primera Guerra Mundial se enviaron más de 3.000 enfermeras estadounidenses a los hospitales británicos de Francia, en la Segunda Guerra Mundial las mujeres desempeñaron una amplia gama

de funciones, como por ejemplo operadoras de teléfono, radio, centralitas y traductoras, entre otros trabajos administrativos. La Marina de los Estados Unidos, en particular, pudo aprovechar una laguna jurídica que permitía a las mujeres asumir funciones de suboficial y de no combatiente; como resultado, aproximadamente 12.000 mujeres sirvieron como "yeomanettes".

Fue durante este periodo cuando todas las ramas del ejército estadounidense alistaron a mujeres por primera vez a través de los recién creados Cuerpo Auxiliar del Ejército Femenino y Mujeres Pilotos de Servicio de la Fuerza Aérea (Ejército), Mujeres Aceptadas para el Servicio Voluntario de Emergencia (Marina), Reserva Femenina del Cuerpo de Marines (Infantería de Marina) y Reserva Femenina (Guardia Costera). En total, casi 350.000 mujeres estadounidenses vistieron uniforme durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que 432 murieron en acto de servicio y 88 fueron tomadas como prisioneras de guerra (POWs).

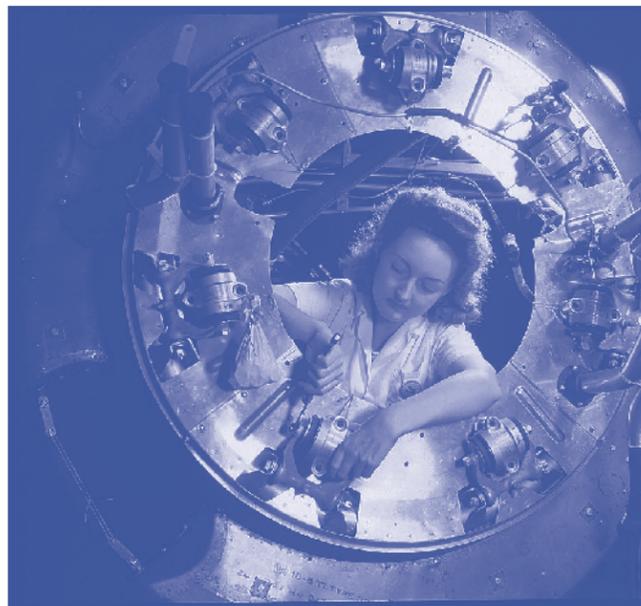
Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el Presidente Harry S. Truman firmó la Ley de Integración de las Mujeres en las

Fuerzas Armadas de 1948. Esta ley permitió finalmente a las mujeres alistarse como miembros permanentes de pleno derecho en todos los cuerpos militares. Sin embargo, la legislación no estaba exenta de limitaciones. Limitaba el número de mujeres que podían servir a solo el 2% de cada rama, así como el número de mujeres que podían convertirse en oficiales. La ley estipulaba además que las mujeres embarazadas serían expulsadas involuntariamente del servicio. El Ejército estableció una ampliación de esta normativa en 1949 que prohibía el servicio a las mujeres con familiares a cargo y daba de baja a las mujeres alistadas con hijos menores de 18 años. Fundamentalmente, la

ley se aplicaba exclusivamente a las mujeres blancas. El Presidente Truman promulgó la orden ejecutiva de Integración de las Fuerzas Armadas apenas un mes después, que permitía a los hombres y mujeres negros servir junto a sus compatriotas en todas las ramas militares.

Las mujeres siguieron sirviendo en Corea y Vietnam. Durante los tres años de la Guerra de Corea, 120.000 mujeres ocuparon puestos de servicio activo tanto en el extranjero como en su propio país, y en la época de la Guerra de Vietnam, el número de mujeres que sirvieron en funciones militares y civiles en todo el mundo aumentó a más de 265.000. Solo dos años después del final de la guerra de Vietnam, que duró 20 años, se permitió a las mujeres embarazadas permanecer en el ejército. No fue hasta 1994, bajo la presidencia de Bill Clinton, cuando finalmente se permitió a las mujeres servir en todos los puestos, con la excepción de las funciones de combate terrestre directo. En 2013, el Secretario de Defensa Leon Panetta anunció que se suprimiría esta excepción y, desde 2015, las mujeres pueden servir en combate terrestre directo.

Para el 2022, las mujeres constituían el 17,5% de todos los miembros en servicio activo (228.996 en total), el 17,1% de todos los alistados en servicio activo (182.388 en total) y el 19,7% de todos los oficiales en servicio activo (46.578 en total) así como el 20,7% de la Armada, el 15,6% del Ejército de Tierra, el 9,4% del Cuerpo de Marines y el 21,4% del Ejército del Aire. En 2017, la sargento técnico Courtney Farley se convirtió en la primera mujer alistada en las Fuerzas Aéreas en fungir como piloto de drones Global Hawk.

Arriba y derecha: Mujeres trabajando en la planta del contratista de defensa North American Aviation durante la Segunda Guerra Mundial
BIBLIOTECA DEL CONGRESO

Sillas filosóficas

MATERIALES

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.9-10.1.C

Impulsar conversaciones planteando y respondiendo a preguntas que vinculen la discusión actual con temas o ideas más amplios; incorporar activamente a otros en la discusión; y aclarar, verificar o cuestionar ideas y conclusiones.

CCSS.ELA-Literacy.SL.11–12.1.D

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 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 *Grounded*, incluyendo la moralidad de la guerra, la política de género, la psicología del combate y la relación entre la humanidad y la tecnología. 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 *Grounded*, 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?

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 o 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.

INVESTIGACIÓN CRÍTICA

Grounded aborda la omnipresencia de la tecnología de vigilancia en nuestras vidas personales y profesionales, especialmente dado que el diseño escénico de la ópera comprende varias pantallas LED expansivas utilizadas como suelo, pared y techo. ¿Cómo es presenciar una ópera que examina cómo nuestra creciente dependencia en la tecnología desintegra gradualmente nuestra intimidad? ¿Te hace *Grounded* pensar de forma diferente sobre tus propios dispositivos—ya sea un teléfono, una tableta, un ordenador o un televisor—e incluso sobre tu uso de sitios web y aplicaciones de redes sociales, y sobre cómo pueden estar invadiendo tu privacidad? ¿Tienes alguna forma de protegerte de tecnologías potencialmente maliciosas?

El universo de las obligaciones

CONEXIONES CURRICULARES

Inglés/lengua y literatura, filosofía, ética, psicología, derechos humanos, escritura creativa

MATERIALES

Folleto
Sinopsis

PLAN DE ESTUDIO COMÚN

CCSS.ELA-LITERACY.RL.9-10.3

Analizar cómo personajes complejos (por ejemplo, aquellos con motivaciones múltiples o conflictivas) se desarrollan a lo largo de un texto, interactúan con otros personajes y hacen avanzar la trama o desarrollan el tema.

CCSS.ELA-LITERACY.RL.11-12.3

Analizar el impacto de las decisiones del autor sobre cómo desarrollar y relacionar los elementos de una historia o drama (por ejemplo, dónde se desarrolla una historia, cómo se ordena la acción, cómo se presentan y desarrollan los personajes).

CCSS.ELA-LITERACY.W.9-10.9

Extraer pruebas de textos literarios o informativos para apoyar el análisis, la reflexión y la investigación.

ARTES BÁSICAS

TH:Cn10.1.6.a

Explicar cómo las acciones y motivaciones de los personajes en una obra de drama/teatro impactan las perspectivas de una comunidad o cultura.

TH:Re7.1.7.a

Comparar las reacciones personales registradas y las de los compañeros ante las elecciones artísticas de una obra dramática/teatral.

TH:Re8.1.HSII.c

Debatir y distinguir múltiples estéticas, preferencias y creencias a través de la participación y la observación de obras de teatro.

Grounded es una ópera que aborda en gran medida la complejidad de la guerra moderna, incluido el uso de drones. Sin embargo, los conflictos más profundos de esta ópera van mucho más allá del campo de batalla y abarcan una amplia gama de relaciones personales y profesionales. Cómo se forman las relaciones, cómo nos conectamos (o desconectamos) unos de otros y de nosotros mismos, y cómo esas relaciones influyen en nuestra toma de decisiones: todas estas preguntas adquieren una relevancia inmediata en el mundo psicológicamente cargado de la ópera de Jeanine Tesori.

En esta actividad, los alumnos explorarán el concepto del universo de las obligaciones para comprender cómo Jess, la protagonista de la ópera, determina qué o quién le importa más y por qué. También se familiarizarán con la trama de la ópera, realizarán un análisis a profundidad de los personajes y reflexionarán sobre cómo los individuos deciden qué derechos son dignos de respeto y protección.

PASO 1. REVISAR

Para esta actividad es fundamental tener un conocimiento básico del argumento de la ópera. Distribuya la sinopsis incluida en esta guía e invite a los alumnos a leerla en silencio o en voz alta en grupos. También puede pedir a los alumnos que representen las escenas en pequeñas dramatizaciones improvisadas, o puede hacer una lista de los puntos principales de la trama en la pizarra para asegurarse de que los alumnos comprenden la estructura y los temas de la historia.

Compruebe la comprensión:

- Céntrese en Jess como protagonista/personaje principal. Enumere las relaciones que conforman su experiencia a lo largo de la ópera. Recuerda que los personajes pueden tener relaciones no solo con otros personajes, sino también con ideas, instituciones y consigo mismos. Considere, por ejemplo, la relación de Jess con el hecho de ser piloto, el ejército, su identidad de género como única mujer de su escuadrón, su comandante, Eric, su hija y su objetivo.
- ¿Cuáles son algunas de las decisiones clave que toma a lo largo de la ópera y cómo influyen en ellas sus relaciones?

Antes de continuar:

- Explique que las relaciones que establecemos influyen en las decisiones que tomamos: Podemos ver cómo esas relaciones influyen en el proceso de toma de decisiones de Jess, e incluso en su relación consigo misma/También Jess. Indique a sus alumnos que durante esta lección tendrán la oportunidad de explorar cómo nuestros universos individuales de obligaciones nos ayudan a priorizar a quién valoramos y a quién decidimos proteger y respetar.

PASO 2. EXPLORAR

Una vez que los alumnos tengan una comprensión básica de la trama de la ópera y hayan discutido cómo las diversas relaciones en la vida de Jess moldean sus elecciones, introduzca el concepto del universo de las obligaciones.

La socióloga Helen Fein formuló este término para describir cómo los individuos y los grupos determinan "hacia quién se deben obligaciones, a quién se aplican las normas y qué heridas exigen reparación". Utilice las estrategias de vírate y habla o de la pecera para pedir a los alumnos que consideren qué factores influyen en el grado en que sentimos la obligación de ayudar a otras personas.

- ¿Qué tipo de cosas nos hacen sentirnos responsables de los demás? Haga una lista en papel milimetrado o en una pizarra.
- Puede ofrecer ejemplos de su propia experiencia. Como docente, por ejemplo, tiene la obligación de ayudar y apoyar a sus alumnos, pero siente una obligación más fuerte hacia sus propios hijos que hacia los hijos de otras personas en su aula.
- Algunas ideas que los alumnos podrían compartir incluyen intereses comunes ("amantes de los gatos" vs. "amantes de los perros"), regiones geográficas ("habitantes de Nueva Inglaterra" vs. "habitantes del sur"), grupos internos y externos (partidos políticos, rivalidades deportivas, tradiciones religiosas diferentes, grupos raciales o étnicos, etc.).

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL

Yo soy y yo puedo

Jess, piloto de un caza F-16 encuentra gran alegría y libertad en el vuelo. Como expresa en su aria inicial, "The Blue", su identidad está directamente ligada a sus habilidades de combate. Cuando Jess es reasignada a operar un dron desde un remolque en Las Vegas, empieza a cuestionarse su identidad, su valía y su propósito.

Puede ser fácil equiparar nuestro valor personal con el valor de lo que aportamos al mundo a través de nuestras acciones. Es decir, podemos empezar a vernos a nosotros mismos en términos de lo que "hacemos" (cómo nos presentamos, nuestros objetivos, nuestro trabajo, nuestro valor externo) en lugar de lo que "somos" (nuestras identidades, sentimientos y creencias). Pida a los alumnos que rellenen la ficha "Yo soy y yo puedo" y, a continuación, que reflexionen sobre sus respuestas y las comenten con sus compañeros.

Comprobar la comprensión:

- Los alumnos deben reconocer que el universo de obligaciones de un individuo o grupo puede ampliarse o reducirse a medida que cambian las experiencias o las circunstancias. Cuando los alumnos dejan el instituto para ir a la universidad o alistarse en el ejército, por ejemplo, su universo de obligaciones puede ampliarse para incluir afinidades con distintos grupos de personas, lugares, equipos deportivos, etc. A la larga, el universo de obligaciones nunca es estático.
- Si usted o sus alumnos desean saber más sobre este concepto, visite facinghistory.org/resource-library/universe-obligation para obtener información y explicaciones adicionales. La charla TEDx de Snigdha Banda, "Stories That Matter: Collapsing Human Barriers", también puede ser útil.

Antes de continuar, asegúrese de que los alumnos puedan definir el universo de obligaciones, quizá utilizando una estrategia de "boleto de salida". Es esencial que los alumnos comprendan este concepto.

PASO 3. ESCUCHAR

Distribuya los folletos incluidos en esta guía. Escuchen en clase la primera aria, "The Blue", de *Grounded*. Pueden ver una interpretación del aria por la mezzosoprano Emily D'Angelo, acompañada al piano por Tesori, en YouTube ([youtube.com/watch?v=WVFbk4z4nBI](https://www.youtube.com/watch?v=WVFbk4z4nBI)). (Nótese que en la versión anterior de la obra, estrenada en la Washington National Opera en 2023, esta pieza se titulaba "All for the Blue"). A continuación, la letra de esta aria:

Blue The Blue	Azul El Azul
I am the Blue.	Yo soy el Azul.
I am alone in the vastness, and I am the Blue.	Estoy sola en la inmensidad, y soy el Azul.
High on the sky,	En lo alto del cielo,
On the solitude,	En la soledad,
The freedom, the peace.	La libertad, la paz.
Blue saturates me, fills ev'ry cell.	El Azul me satura, llena cada célula.
The Blue is my reward,	El Azul es mi recompensa,
I earned it.	Me lo gané.
I earned it through sweat and brains and guts.	Me lo gané con sudor, sesos y agallas.
It is mine.	Es mío.
All of it.	Todo es mío.
My suit: My second skin	Mi traje: Mi segunda piel
My passport to the sky	Mi pasaporte al cielo
My ride: My Tiger	Mi aventón: Mi tigre
My gal who cradles me, who lifts me up	Mi chica que me arrulla, que me levanta
Into the Blue	Hacia el Azul
The Blue	El Azul

Una vez que los alumnos hayan escuchado el aria, pídeles que completen el "Organizador" incluido. Si es necesario, revise la sinopsis de la trama del paso 1 para ayudar a los alumnos a identificar y priorizar otras relaciones.

Cuando hayan terminado este folleto, pídeles que completen el segundo: un gráfico del universo de obligaciones de Jess. Pida a los alumnos que piensen en cómo cambia el universo de obligaciones de Jess a lo largo de la ópera a medida que se involucra con su pareja, se convierte en madre y encuentra vínculos en común con su objetivo.

PASO 4. REFLEXIONAR

Al finalizar esta actividad, pida a los alumnos que vuelvan a analizar la pasión de Jess por "el azul", tal y como se expresa en el aria. ¿De qué manera sus relaciones cambian sus prioridades a medida que avanza la ópera?

Por último, pida a los alumnos que reflexionen sobre la relación u obligación más importante de Jess al final de la ópera, es decir, la relación u obligación que determina su decisión de último momento mientras persigue a la Serpiente. Utilizando "El azul" como modelo, los alumnos pueden intentar escribir un relato de seis palabras en el que identifiquen esa relación.

La gente suele decir que Ernest Hemingway fue el pionero del relato de seis palabras con esta famosa frase: "En venta: zapatos de bebé, nunca usados". También puedes visitar sixwordmemoirs.com para encontrar más inspiración. Los alumnos también pueden utilizar papel de construcción o de póster, materiales encontrados o herramientas de diseño para ilustrar sus historias de seis palabras sobre Jess. Una vez que las hayan completado todas, los alumnos pueden compartir sus respuestas al final de la ópera, o bien puede confeccionar un panfleto con las historias de seis palabras de toda la clase.

INMERSIÓN MÁS PROFUNDA: Como ejercicio adicional o tarea para casa, pida a los alumnos que completen la tercera página del folleto que se incluye con esta guía, en la que se les pide que articulen su propio universo de obligaciones. También pueden escribir una breve redacción en la que describan en qué se parece o en qué se diferencia su universo de obligaciones de lo que deducen de la ópera.

DATO CURIOSO

Los historiadores sugieren que el primer caso de guerra con aviones no tripulados se produjo en 1849, cuando el ejército austriaco intentó reconquistar la ciudad de Venecia (Italia) enviando un enjambre de globos aerostáticos sin piloto equipados con explosivos sobre la ciudad.

El universo musical de Jeanine Tesori

CONEXIONES CURRICULARES

Música popular, inglés/lengua y literatura, teatro, oratoria

MATERIALES

Folleto

YouTube, Spotify u otro servicio de streaming

Ordenador, portátil, tableta o smartphone (opcional)

PLAN DE ESTUDIOS COMÚN

CCSS.ELA-LITERACY.RL.6.4

Determinar el significado de palabras y frases tal y como se utilizan en un texto, incluyendo significados figurados y connotativos; analizar el impacto de la elección de una palabra específica en el significado y el tono.

CCSS.ELA-LITERACY.RL.6.9

Comparar y contrastar textos de diferentes formas o géneros (por ejemplo, cuentos y poemas; novelas históricas y cuentos fantásticos) en cuanto a sus respectivos enfoques en temas y tópicos similares.

CCSS.ELA-LITERACY.SL.6.1.C

Plantear y responder a preguntas específicas con elaboración y detalle haciendo comentarios que contribuyan al tema, texto o asunto que se esté discutiendo.

ARTES BÁSICAS

MU:Re7.1.6.a

Seleccionar o elegir música para escuchar y explicar las conexiones a intereses específicos o experiencias con un propósito concreto.

MU:Re8.1.7.a

Describir una interpretación personal de obras contrastantes y explicar cómo la aplicación por parte de creadores e intérpretes de los elementos de la música y las cualidades expresivas, dentro de géneros, culturas y periodos históricos, transmiten una intención expresiva.

TH:Cn10.1.6.a

Explicar cómo las acciones y motivaciones de los personajes de una obra dramática/teatral influyen en las perspectivas de una comunidad o cultura.

La compositora Jeanine Tesori ha ganado dos premios Tony y su catálogo incluye obras tanto para la ópera como para Broadway, así como partituras cinematográficas, música incidental y mucho más. Al desdibujar los límites entre el teatro musical y la ópera, las obras de Tesori en ambas formas celebran la inseparable relación entre la música de un espectáculo y su texto.

En esta actividad, los alumnos explorarán la variada producción musical de Tesori, que abarca el jazz, folk, blues, música clásica, teatro musical y música religiosa. Tras examinar selecciones del corpus de teatro musical de la compositora a través de un ejercicio de escucha tipo “Yo soy / Yo quiero”, crearán una lista de reproducción propia que refleje la profundidad y diversidad de los estilos musicales empleados por Tesori.

PASO 1. CALENTAMIENTO

Comience la actividad con una sesión de estiramientos de tres minutos mientras escuchan la primera aria, “The Blue”, de *Grounded*. Pueden ver una interpretación del aria a cargo de la mezzosoprano Emily D’Angelo, acompañada al piano por Tesori, en YouTube (youtu.be/WVfBk4z4nBI). (Tenga en cuenta que en la versión anterior de la obra, estrenada en la Washington National Opera en 2023, esta aria se titulaba “All for the Blue”).

Este video dará a los alumnos una idea del lenguaje musical que encontrarán en *Grounded* y los acercará al estilo compositivo de Tesori. Siga los pasos que se indican a continuación para entrar en calor. Mientras escuchan “The Blue”, haga lo siguiente:

- Reúnanse en círculo.
- Elijan a una persona para que empiece con un estiramiento de su elección. Demostrarán su estiramiento para el círculo en silencio. A continuación, todos los miembros del círculo se unirán, manteniendo el estiramiento durante aproximadamente 20 segundos. Dejen que un cambio en la música (textual o instrumental) indique cuándo es el momento de cambiar a un nuevo estiramiento.
- Pasen a la siguiente persona del círculo y repitan el proceso, continuando hasta que concluya el aria.

Cuando los alumnos vuelvan a sus asientos, pídeles que reflexionen:

- ¿De qué crees que trata esta pieza?
- ¿Qué se aprende sobre el personaje que la canta?
- ¿Esta canción conduce al movimiento? ¿Por qué sí o por qué no?
- ¿Qué te gusta o disgusta de la pieza?

Tesori en el auditorio del Metropolitan Opera durante los ensayos técnicos

PASO 2. ESCUCHAR

Tesori ha citado entre sus inspiraciones compositivas al compositor húngaro Béla Bartók, su herencia italiana y los anuncios publicitarios de televisión, así como una amplia gama de cantautores e intérpretes populares. Para familiarizarse con el estilo musical de Tesori, los alumnos escucharán algunas de estas influencias antes de examinar algunas de las palabras de la propia compositora sobre el proceso creativo.

En primer lugar, divida la clase en parejas o grupos de tres. Asigne a cada grupo una canción de la “Lista de reproducción de Tesori” que aparece a continuación. (Si la clase es más pequeña, puedes asignar más de una canción a cada grupo.)

Bob Dylan, “Positively 4th Street”
 Billy Preston, “I Wrote a Simple Song”
 Michael Friedman, “Gone Missing”
 Samuel Barber, “Knoxville: Summer of 1915”
 Carole King, “You’ve Got a Friend”
 Igor Stravinsky, “The Rite of Spring”
 Edie Brickell & New Bohemians, “What I Am”
 Kurt Weill, “Lonely House” de *Street Scene*
 Chrissie Hynde, “Don’t Get Me Wrong”
 Indigo Girls, “Closer to Fine”

Los grupos dispondrán de 15-20 minutos para realizar lo siguiente:

- Escuchar la obra asignada en un ordenador, tableta o teléfono.
- Leer cada una de las citas extraídas del folleto “Palabras de Tesori” incluido en esta guía.
- Seleccionar una o dos citas que complementen o reflejen la pieza asignada.
- Seleccionar un fragmento de 30 segundos de la pieza para compartir con la clase.

INVESTIGACIÓN CRÍTICA

La obra *Grounded* de George Brant fue escrita como un espectáculo unipersonal para un personaje sin nombre llamado simplemente la Piloto. En la ópera de Jeanine Tesori, el reparto se ha ampliado para incluir a Eric, el comandante, el Sensor, También Jess, y un escuadrón de combate compuesto por un coro de hombres. ¿Se imagina una versión operística de *Grounded* que conserve la forma original de la obra como pieza para una sola mujer? ¿Cómo sería una ópera con un solo personaje? ¿Cómo sonaría? ¿En qué se diferenciaría esa versión de la ópera de esta producción de *Grounded*?

Mientras escuchan y leen, los grupos deben debatir las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el género/estilo de esta pieza?
- ¿Cuál es la entonación y/o instrumentación de la pieza?
- ¿Qué aspectos concretos de la cita o citas elegidas se relacionan con la canción?
- ¿Qué crees que le ha gustado a Tesori de esta canción?

Una vez transcurridos los 15-20 minutos, cada grupo reproducirá para la clase el clip de 30 segundos que haya elegido y compartirá sus respuestas a las preguntas anteriores.

PASO 3. REFLEXIONAR

Una vez que todos los grupos hayan compartido, vuelva a poner "The Blue" de *Grounded*. Pida a los alumnos que vuelvan a examinar el folleto "Palabras de Tesori" mientras escuchan. Debatan en clase:

- ¿Cuál es el género/estilo de esta pieza?
- ¿Cuál es la entonación y/o instrumentación de la pieza?
- ¿Qué aspectos concretos de la cita o citas elegidas conectan con la canción?
- ¿Hay alguna canción de la "Lista de reproducción de Tesori" que suene como ésta?
En caso afirmativo, ¿cuáles canción(es)? ¿En qué se parecen?

PASO 4. EXPLORAR

La canción "The Blue" utiliza un tipo específico de recurso teatral. A veces llamada canción "Yo soy / Yo quiero", nos presenta a nuestro personaje principal, el piloto de combate Jess. Como ocurre con muchas canciones de este tipo, esta aria es cantada por un personaje que la utiliza para compartir sus motivaciones, esperanzas y deseos con el público. Estas canciones suelen utilizarse para desarrollar a los personajes antes de que el público haya tenido tiempo de interactuar con ellos.

A continuación, se enumeran algunas cualidades importantes de una canción "Yo soy / Yo quiero":

- Revela la identidad básica del protagonista
- Establece la principal motivación (u objetivo) del protagonista en la obra
- Suele tener lugar en los primeros 30 minutos de la obra
- A menudo regresa más adelante en la obra a modo de reprise
- A veces utiliza las palabras "quiero", "deseo" o "soy"

Una vez repasados estos aspectos de la forma, pida a los alumnos que piensen cuántos de ellos son aplicables a "The Blue". Pídeles que sean concretos.

A continuación, pida a los alumnos que escuchen varias canciones "Yo soy / Yo quiero" escritas por Tesori:

- "Gimme, Gimme" de *Thoroughly Modern Millie*
- "Pide un deseo" de *Kimberly Akimbo*
- "This Is What I Have of You ..." de *Fun Home*
- "I Know It's Today" de *Shrek the Musical*
- "I Hate the Bus" de *Caroline, or Change*
- "The Blue" de *Grounded*

Los alumnos deben volver a sus grupos, a cada uno de los cuales se le asignará una de las canciones "Yo soy / Yo quiero" anteriores.

Ponga un cronómetro durante diez minutos. En ese tiempo, cada grupo debe hacer lo siguiente:

- Escuchar la canción "Yo soy / Yo quiero" asignada.
- Seleccionar un clip de 30 segundos para compartir con la clase.
- Prepararse para compartir con la clase lo que "quiere" el o la protagonista, junto con el clip seleccionado.

Una vez que cada grupo haya presentado, debatan:

- ¿Cuáles son los componentes más importantes de una canción estilo "Yo soy / Yo quiero"?
- ¿En qué se parecen estas canciones? ¿En qué se diferencian?
- ¿Se te ocurre algún ejemplo de canción "Yo soy / Yo quiero" que se origine en Broadway, ópera, TV, o cine?

INMERSIÓN MÁS PROFUNDA: Como actividad adicional o tarea para casa, pida a los alumnos que elaboren su propia lista de canciones "Yo soy / Yo quiero" provenientes del teatro musical, ópera o música popular. Pueden escribir un breve párrafo sobre cada selección, analizando la música y la letra como hicieron con sus grupos en clase. Si dispone de tiempo, puede dar a los alumnos la oportunidad de compartir sus listas de reproducción entre ellos o compilar una lista de reproducción para toda la clase de canciones estilo "Yo soy / Yo quiero" de distintos géneros.

DATO CURIOSO

El director Michael Mayer ha tenido una fructífera carrera en el Met, produciendo nuevas puestas en escena de *Rigoletto* de Verdi (2012), *La Traviata* (2018) y *Marnie* de Nico Muhly (2018), que se estrenó el año anterior en la English National Opera. Esta temporada, además de la nueva producción de *Grounded*, Mayer también supervisa una nueva producción de *Aida* de Verdi, la primera nueva puesta en escena de la ópera en el Met en 35 años.

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! Tómate 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, no debilidad. 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 amable.

Resume los comentarios de la persona anterior antes de expresar tu punto 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.

Las declaraciones

- La guerra siempre está justificada.
- La guerra es un juego.
- La guerra es lo mismo hoy que ayer.
- Los soldados son prisioneros.
- La guerra de drones aleja completamente a los operadores de la guerra.
- La guerra de drones es conveniente.
- La guerra con drones no entraña riesgos.
- La guerra de drones facilita la lucha.
- La guerra con drones minimiza los esfuerzos por la paz.
- La guerra con drones es el futuro de la guerra.
- Las obligaciones morales y las normas éticas deben dejarse de lado para obtener y mantener ventajas militares.
- La selección de objetivos y la toma de decisiones mediante IA pronto eliminarán a los humanos de la guerra.
- La culpabilidad puede superarse.
- Es sencillo dejar el trabajo en el trabajo.
- La guerra cambia quién eres.
- Nada puede sesgar tu sentido del bien y del mal.
- La humanidad nunca vivirá en paz.

Aprendizaje socioemocional | Yo soy y yo puedo

El universo de obligaciones | Organizador

Plantéate las siguientes preguntas para identificar el universo de obligaciones de Jess.

Relaciones

¿Qué relaciones son las más importantes en la vida de Jess? ¿Cómo lo sabes?

Prioridades

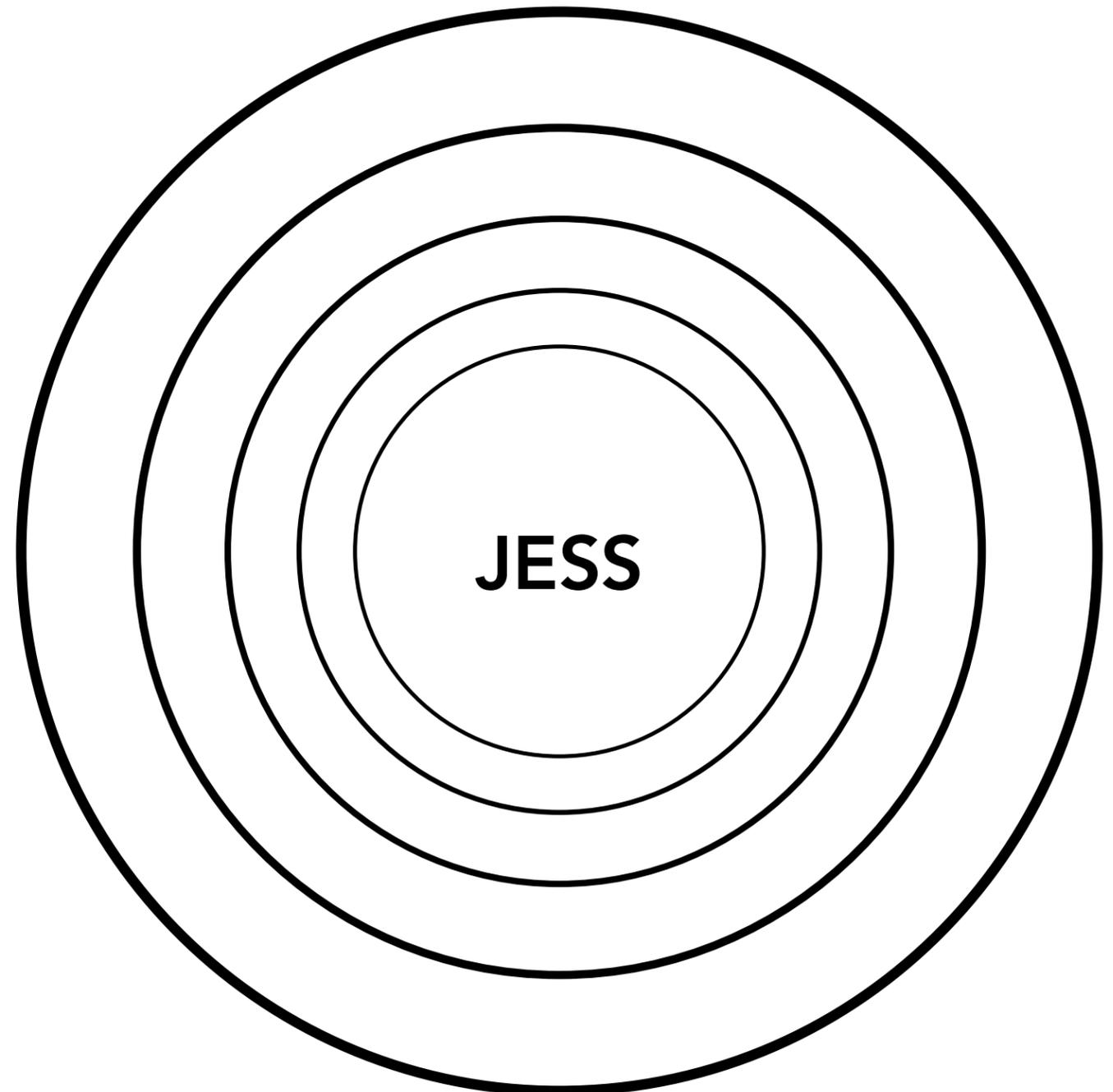
De las relaciones que has enumerado, ¿cuáles son más importantes y cuáles son menos importantes? ¿Cómo lo sabes?

Obligaciones

¿De quién o de qué se siente responsable Jess? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿En qué medida se ajustan sus obligaciones a sus relaciones y prioridades?

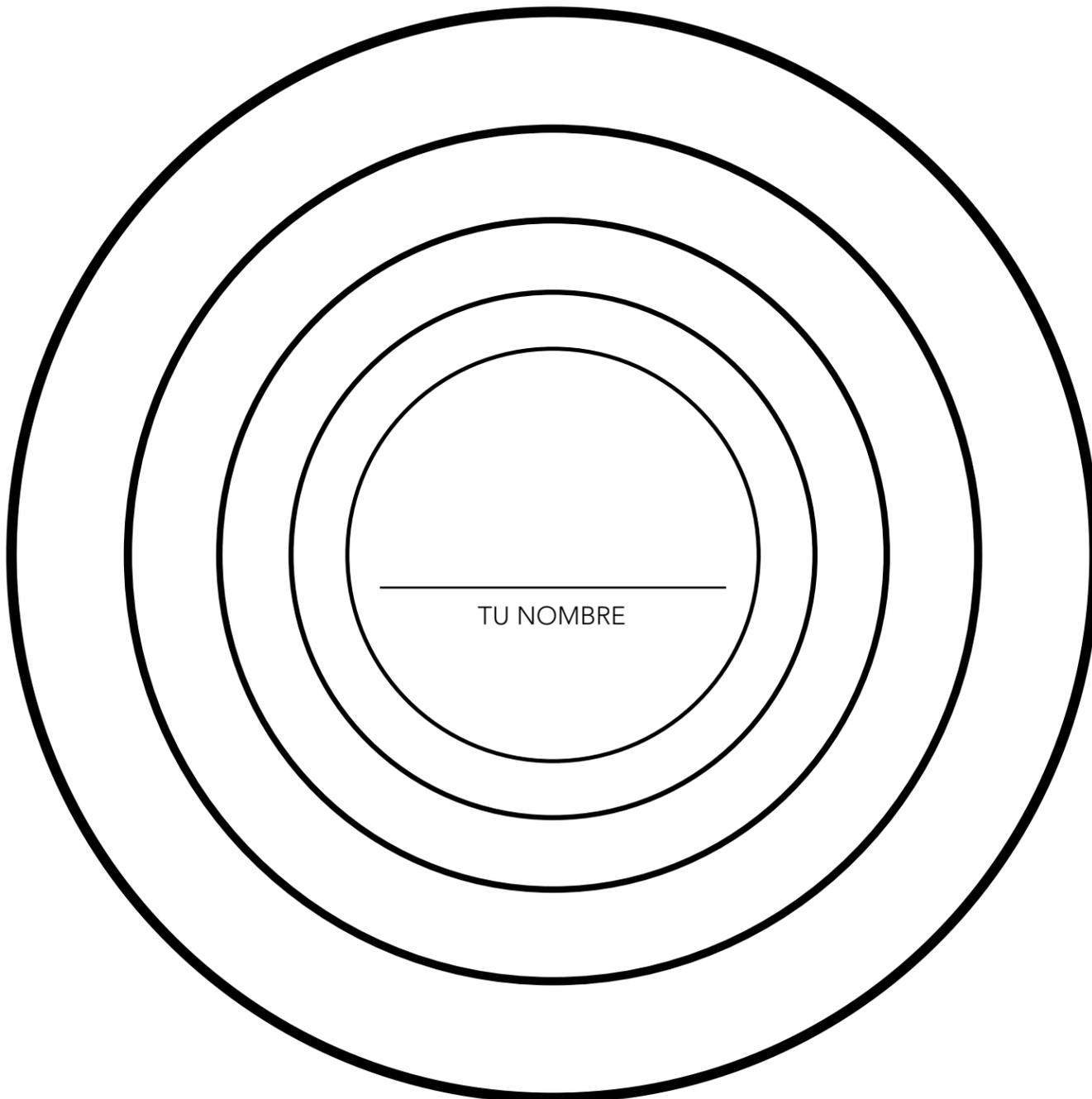
El universo de obligaciones | Gráfico

Utilizando tus respuestas a las preguntas anteriores, completa el siguiente cuadro de forma que las relaciones, prioridades y obligaciones más importantes estén situadas más cerca del círculo interior.

El universo de obligaciones | Gráfico (CONTINÚA)

Después de explorar el universo de obligaciones de Jess, reflexiona sobre el tuyo. Completa el siguiente cuadro de forma que las relaciones, prioridades y obligaciones más importantes estén más cerca del círculo interior.

El mundo musical de Jeanine Tesori | Las palabras de Tesori

“Sabía que la iba a escribir para una orquesta de 47 músicos. Quería que tuviera algo de música nueva, pero algo del estilo de... no una ópera folk, exactamente, sino de gente real, de cómo suenan para mí. ¿Cómo suenan los hombres en un bar de deportes? Para mí, el mundo es operístico, en el sentido de que puedes oír el contrapunto y cuando algo se eleva por encima de él. Tal vez sean las raíces sicilianas. Siento que lo llevo en la sangre, ya que mi abuelo era compositor”.

“Soy melodista, y también me gusta mucho la disonancia en términos de tensión y alivio, de modo que entiendes la consonancia, el florete y su liberación. En cuanto a la obra coral, no quería escribir para un coro baptista. Quería escribir verdadera música coral”.

“Buryl Red fue uno de mis mentores. Él escribía para coro gospel, pero además, él y yo hicimos mucho trabajo coral juntos. Buryl fue alumno de Elliott Carter, pero su apertura a todo tipo de música hace que hasta el día de hoy, siga siendo el músico más jovial que he conocido. No juzgaba, no competía, no le interesaban las tonterías de quién consigue qué y las cosas doradas y relucientes. No le interesaba. Quería saber qué escribía la gente y por qué lo hacía”.

“Intento pensar en los personajes y en cómo creo que suenan. Hasta cierto punto, pienso y vivo con estos personajes. No es a través de un filtro determinado; intento escribir la angustia tal y como la experimento, tal y como la oigo, e intento traducirla a través de este personaje. Soy un visitante en la historia. Soy un oyente en la historia”.

“El primer profesor que tuve me enseñó a no juzgar la música. Lo primero es la música, y no la fuente, a la hora de juzgarla. Así que tocábamos temas de televisión al mismo tiempo que Beethoven y Kabalevsky y los analizábamos”.

“Siempre me ha gustado la percusión, que estudié a los 20 años, sobre todo la batería y el djembé. Las culturas tienen muchas formas de seguir el ritmo. Y es increíblemente fascinante, y cuando escuchas y cruzas culturas, te das cuenta de lo mucho que compartimos. Aunque no lo reconocamos, lo hacemos”.

“Empecé a tocar a los tres años, y tocaba todo lo relacionado con el ritmo. Tocaba todo lo que caía en mis manos, desde Carole King a Stevie Wonder y Billy Preston. Pero también escuchaba a Shostakovich y a Kabalevsky, y tuve un profesor increíble que me dijo que podía conocer a la gente a través de la música. Que es el portal. Esa es la clave. No la juzgues, porque si la juzgas, dejas de escuchar. Y si dejas de escuchar como músico, estás hundido. Tenía siete años, así que pensaba, ¿de qué demonios está hablando? Para mí, el piano era la vía de entrada para contar historias y a través del teatro. No vi un musical hasta los 18 años”.

Reseña de la ópera: *Grounded*

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

Mientras ves *Grounded*, utiliza el espacio proporcionado abajo para anotar tus pensamientos y opiniones. ¿Qué te gustó 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. 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 presentación en el Met.

LA ACTUACIÓN, ESCENA POR ESCENA	ACCIÓN	MÚSICA	ESCENOGRAFÍA/ PUESTA EN ESCENA
Jess aparece, guiada por un guardia de la prisión, mientras un escuadrón de combate entona cánticos.	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:			
Jess reflexiona sobre la libertad de volar.	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:			
En un bar cercano a la base aérea de Warren, en Wyoming, Jess conoce a Eric, un ranchero ganadero.	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:			
Jess pasa la noche en la cabaña de Eric.	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:			
De vuelta en la cabina, Jess se distrae pensando en Eric y siente náuseas.	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:			
Jess informa al comandante que está embarazada.	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:			
Jess visita a Eric para darle la noticia.	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:			

LA ACTUACIÓN, ESCENA POR ESCENA	ACCIÓN	MÚSICA	ESCENOGRAFÍA/ PUESTA EN ESCENA
Cinco años después, Eric reflexiona sobre el inesperado nacimiento de su hija Sam.	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:			
Jess expresa su deseo de volver al combate.	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:			
El comandante reasigna a Jess para operar un dron Reaper desde Las Vegas.	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:			
En un remolque con el Sensor, Jess se une a la Kill Chain.	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:			
De vuelta en casa, Eric le canta a Sam para que se duerma.	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:			
Jess y el Sensor completan su segunda misión.	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:			
Jess lleva a Sam al centro comercial a comprarse un vestido nuevo.	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:			
Mientras el centro comercial se desvanece, Jess jura vengar la muerte de los soldados estadounidenses.	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:			
Eric intenta bromear con Jess, pero ella se muestra fría y distante.	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:			
El comandante ordena a Jess y al Sensor que persigan a la Serpiente.	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:			

LA ACTUACIÓN, ESCENA POR ESCENA	ACCIÓN	MÚSICA	ESCENOGRAFÍA/ PUESTA EN ESCENA
Jess, Eric y También Jess siguen con sus rutinas diarias. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Mientras persigue a la Serpiente, Jess empieza a imaginarse a sí misma como el objetivo. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Conduciendo sola, Jess estrella su coche y se adentra sola en la noche desierta. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Jess vuelve a casa y teme que le haya pasado algo a Sam. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Eric intenta consolar a Jess. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Agotada, Jess empieza a ver su vida como desde arriba. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
De vuelta en el remolque, Jess está decidida a completar su misión. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Cuando ve a la hija de la Serpiente, Jess toma una decisión radical. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Sola en una celda, Jess encuentra paz. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆