

QQUESSSTTTAAAAA**ORQUESTA**OOOORRRRQQQUEEESSTTTAAAAAA
SIINNNNFFOONNIIICCCAAA**SINFÓNICA**SSSIINNNNFFOONNIIICCCAA/
NNNNFFOONNIIICCCAAA**CASTILLA Y LEÓN**SSSIINNNNFFOONNIIICCC

Romeo y Julieta

Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Director. José Luis Gómez
Compañía. Per Poc

Espectáculo de marionetas y danza
Música de Sergei Prokofiev
Versión: Compañía Per Poc

GUÍA DIDÁCTICA

ÍNDICE

- A. Sobre la obra de Romeo y Julieta
- B. La versión para marionetas de Romeo y Julieta
 - 1. Romeo y Julieta concebido por Per Poc
 - 2. Propuesta artística
 - 3. Las marionetas de Romeo y Julieta
 - 4. Romeo y Julieta Op.64, de Sergei Prokofiev
 - 5. Equipo Artístico
 - 6. Per Poc, compañía de marionetas
- C. Apartado didáctico
 - 1. Resumen de la historia de Romeo y Julieta”
 - 2. Hablemos de situaciones conflictivas
 - 3. Cómo expresar sentimientos con música
 - 4. Expresión dramática y movimiento
 - 5. Entremos en el túnel del tiempo
- D. Lenguaje musical

A. Sobre la obra de Romeo y Julieta

Romeo y Julieta llegó a ser la obra de teatro más famosa de William Shakespeare (1564 -1616). Se convirtió en una de las piezas más populares en vida del autor y aún hoy, junto con Hamlet, es una de las obras más llevadas a los escenarios. Romeo y Julieta son considerados como arquetipos de dos jóvenes amantes. El argumento es un viejo cuento italiano contado por dos distintos poetas ingleses (Arthur Brooke, *The Tragical History of Romeus and Juliet* en 1562 y William Painter, *Palace of Pleasure* in 1582). Shakespeare adaptó el texto, añadió más personajes, incorporó acciones secundarias o episodios paralelos al argumento y publicó su primera versión en 1597.

La obra teatral de Shakespeare ha inspirado a numerosos músicos a escribir partituras relacionadas con la historia de Romeo y Julieta. Por ejemplo, 24 óperas han sido compuestas y representadas relacionadas con la historia de estos jóvenes enamorados, sinfonías dramáticas, fantasías y música para ballet completan el amplio espectro de composiciones. No podemos dejar de mencionar el musical *West Side Story* de Leonard Bernstein, basado en este mismo argumento en un escenario contemporáneo al autor.

De todas estas versiones musicales mencionadas, el ballet más representado y reconocido internacionalmente ha sido el escrito por el compositor ruso Sergei Prokofiev (1891–1953).

Romeo y Julieta, Op. 64 está integrada por 52 números, divididos en tres actos y un epílogo. La obra fue uno de los primeros encargos que recibió Prokofiev en 1934 tras su regreso a la URSS, después de haber emigrado quince años. El libreto de “Romeo y Julieta” fue elaborado por el compositor conjuntamente con el director de escena Radlov y el coreógrafo Lavroski. La obra fue compuesta entre los años 1935 y 1936.

Esta música se puede oír no solo como ballet ya que el compositor ruso editó sobre esta partitura tres suites orquestales y diez piezas para piano.

B. La versión para marionetas de Romeo y Julieta

1. Romeo y Julieta concebido por Per Poc El espectáculo que la compañía Per Poc presenta es Romeo y Julieta, la obra de William Shakespeare que inspiró al compositor ruso Sergei Prokofiev en el ballet del mismo nombre. Romeo y Julieta es una historia de amor pero también una historia sobre el absurdo de los conflictos sin resolver, que fácilmente pueden desencadenar una tragedia. Dos jóvenes enamorados, que pertenecen a familias rivales, deben defender la pureza de sus sentimientos frente a la adversidad de un entorno hostil. Este argumento sirvió a Prokofiev como inmejorable punto de partida para desarrollar una obra musical donde la belleza y la potencia se entrelazan y casi se hacen tangibles. Un torrente de sonidos y sensaciones que empujan a las marionetas a llevar a cabo los actos más nobles y los más abyectos, propios de una de las tragedias más conocidas y admiradas de todos los tiempos.

2. Propuesta artística

La compañía Per Poc ha realizado una adaptación para narrador de la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare. Las marionetas desarrollan la acción sobre la música descriptiva del ballet de Sergei Prokofiev, que proporcionará en cada momento la tensión dramática de las escenas.

Romeo y Julieta en la escena del baile

Se trata de una propuesta muy visual, donde el principal protagonista es la música. La compañía se encarga de ilustrar la historia con el objetivo de explicar el argumento y mostrar otras formas de trabajar con la música clásica y abrirla a nuevos públicos.

La obra de William Shakespeare ha sido transformada en un texto para narrador, ya que los títeres no pueden hablar. Los colores de los personajes, sus texturas, así como la iluminación de las escenas, vienen dados por el guión y la música. Para ver un poco del Romeo y Julieta de Per Poc:

<http://www.youtube.com/watch?v=FPjWlvi8d4o>

Per Poc ha colaborado en numerosas ocasiones con la música clásica y en consecuencia, las orquestas con las que trabajan son incorporadas como parte de su escenografía.

3. Las marionetas de Romeo y Julieta

!"#\$%&'()*+ '#%)', - , % (. %) / , + , 0% 1 . % 2 3 (4 . , \$ # % , (5% (' - % \$. \$ # 5% , 6% 7 + * 8 , (* % 8 6 # 9 , % \$, % - . , () + * %) + # 2 # : * 5% , 6% ; < (% # 7 # (' * - # \$ * 0% = . ' > < % 7 * + % , 66 * % & , ; * (%) # + \$ # \$ * % ; < (% \$, % * 8 & * % # ? * (% , - % 8 + , # + % , () , % , (7 , 8) < 8 . 6 * 5% # %

7 # +) ' + % \$, % 6 # % ; 3 (' 8 # % \$, % @ * ; , * % A % B . 6 ' ,) # % \$, % 1 , + C , ' % D + * E * F ' , 9 % A % , 6%) , G) * % \$, % H ' 66 # ; % 1 & # E , (7 , # + , 0% I -) , (% - , 8 , (') < 2 # ; * (% 7 * - , + % , - % , (8 , - # % *) + * (%) , G) * (5% 8 + , # + % *) + * (%) / , + , (0% J , 2 # # ; * (% (, + % 8 # 7 # 8 , (% \$, % 7 # + ' + % K % (, C . + # ; , -) , % , (% , 6% 9 , + 2 * % 4 . , % ; , : * + % \$, F ' - , % , () , % 7 + * 8 , (* K % . - * (%) / , + , (% 4 . , 5% - * % (L 6 * %) , - # - % 4 . , % , G 7 6 ' 8 # + % . - # % \$, % 6 # (% & ' () * + # (% ; < (% 2 , 66 # (% A %) + ' () , (% \$, % - . , () + # % 8 . 6) . + # 5% (' - * % 4 . , % # \$, ; < (5% \$, 2 # # - % & # 8 , + 6 * % # %) + # 9 M (% \$, % . - # % \$, % 6 # (% 8 * ; 7 * (' 8 ' * - , (% ; . (' 8 # 6 , (% ; < (% , G) + # * + \$ ' - # + # (NO
Per Poc

Per Poc propone unas marionetas de gran formato para poder compartir escenario con una música tan extraordinaria. La opción de trabajo consiste en una técnica mixta de marrote¹ y bunraku² y sus tamaños oscilan entre los dos y los cuatro metros de altura.

1 Marrote o marrote: marioneta en la que las manos del muñeco han sido sustituidas por las propias manos del manipulador o manipuladores.

2 Bunraku variedad del teatro japonés de títeres, que empezó en el periodo Edo, hace unos 400 años. Estos títeres cobran vida gracias a tres tipos de personas: Tayu, el narrador, el músico que toca el Shamisen, un instrumento de cuerda tradicional japonés, y los titiriteros, quienes se dedican a manipular los muñecos.

Con el fin de obtener unas marionetas ligeras y con una manipulación muy suave, propia de un ballet, la opción fue la de trabajar sobre la base de las telas, con sus diferentes texturas y colores, en función del personaje que representan.

Algunos ejemplos:

Romeo, tonos azules y telas brillantes

Julieta, tonos rosados y telas ligeras y volátiles

Tibaldo, color naranja y telas pesadas y fuertes

Padre Capuleto, granate

Padre Montesco, color verde

Criados: tonos ocres y telas bastas (arpilleras,...)

Otra característica de estas marionetas es su capacidad para transformarse en función de la escena: el vestido de Julieta será el balcón que se fundirá en un abrazo con Romeo; Fray Lorenzo enmarcará a modo de ábside a los enamorados durante la escena de la ceremonia de la boda. Los rostros de los personajes son máscaras también teñidos por el color característico de su protagonista.

4. Romeo y Julieta Op.64, de Sergei Prokofiev

Marioneta de Romeo y Julieta

De los 52 temas de la partitura del ballet de Prokofiev, Per Poc ha elegido 15. Se trata de aquellos que mejor les ayuda a explicar la historia, sin ser necesariamente, en el orden establecido en la partitura.

Selección y orden:

1. nº 27. The nurse gives Romeo the note from Julieta.
(La nodriza da a Romeo una nota de Julieta)
2. Nº 33. Tybalt and Mercutio fight
(Pelea entre Tibaldo y Mercutio)
3. nº 3. The street awakens
(La calle despierta)
4. nº30. The people continue to make merry
(La gente continúa divirtiéndose)

5. nº 13. Dance of the Knights
(Danza de los caballeros)
6. nº 34. Mercutio diez
(Muerte de Mercutio)
7. nº 2. Romeo
8. nº 35. Romeo decides to avenge Mercutio's death (Romeo decide vengar la muerte de Mercutio)
9. nº 36. Finale (Final)
10. nº 7. The Prince gives his order (El Príncipe da la orden)
11. nº 38. Romeo and Juliet (Juliet's bedroom) (Romeo y Julieta. En el dormitorio de Julieta)
12. nº 46. Juliet's bedroom (El dormitorio de Julieta)
13. nº 49. Dance of the girls with lilies
(Danza de las jóvenes con lirios)
14. nº 12. Masks
(Máscaras)
15. nº 52. Death of Juliet
(Muerte de Julieta)

5. Equipo Artístico

En este proyecto la compañía Per Poc ha trabajado con un equipo de colaboradores en distintas disciplinas. La selección musical se ha realizado paralelamente a la elaboración del guión y se han escogido los pasos de la danza que se ajustan más a cada acción.

Sin olvidar que se trata de una propuesta musical, se ha confeccionado un breve guión para narrador con la finalidad de explicar los acontecimientos y las emociones que mueven a los protagonistas en cada momento.

Estas son las personas que han participado en su concepción:
 Adaptación dramática de la obra de W. Shakespeare: Albert Plans
 Música: Sergei Prokofiev
 Narración: Mónica Glaenzel

Manipulación marionetas: Matxalen de Pedro, Neus Mayolas, Anna Fernández y Santi Arnal
Diseño y construcción marionetas: Santi Arnal, Anna Fernández, Martina Tosticarelli
Sastra: Susana García Montes
Escenografía y diseño iluminación: Martina Tosticarelli
Coreografía: Cesc Gelabert
Producción: Anna Fernández
Dirección: Santi Arnal

6. Per Poc, compañía de marionetas

Esta compañía se ha aproximado a obras de la música clásica con anterioridad en varias y afortunadas ocasiones: Pedro y el lobo de S. Prokofiev, pieza con la que han colaborado con más de 16 orquestas. Sobresalen las actuaciones de la Konzerthaus (Grosser Saal) de Viena, en el Teatro Nacional Musical Infantil de Moscú o en el Festival Castell de Perelada. El Cascanueces de P. I. Tchaikovsky en una adaptación para teatro de marionetas y sombras. Se ha presentado en versión de piano y en colaboración con orquestas sinfónicas, como la Orquesta Sinfónica de Extremadura, la Filarmónica de Málaga o la Sinfónica de Murcia. Fuera del ámbito de la música clásica, Per Poc ha colaborado en producciones como The man who killed Don Quijote del director de cine Terry Gilliam y es responsable de llevar a los escenarios a los populares personajes de Las Tres Mellizas en coproducción con TV3 y Cromosoma. Ha participado en numerosos festivales nacionales e internacionales.

C. Apartado didáctico

1. Una propuesta sobre “cómo contar esta historia...”

Sugerimos la lectura de Romeo y Julieta para trabajar en clase las diferentes maneras de contar una historia. Cómo sintetizarían esta tragedia, quiénes son los protagonistas, que acontecimientos destacarían para comprender la historia...

2. Hablemos de situaciones conflictivas

Las situaciones de conflicto entre la gente son uno de los aspectos más importantes en esta historia. A modo de “historias paralelas” podemos ubicar este hecho en posibles situaciones reales como el racismo, la xenofobia, la lucha entre bandas, los conflictos entre compañeros, el bullying, etc.

A modo de trabajo proponemos buscar un conflicto reciente que haya habido en clase y trabajarlo haciendo hincapié en la resolución del mismo. Dejar un conflicto sin resolver arrastra tensiones durante largo tiempo, tal y como se refleja en la obra de Romeo y Julieta.

3. Cómo expresar sentimientos con música

Lo que no somos capaces de expresar con palabras lo podemos “decir” con música. La música nos permite la expresión de sentimientos.

Después de haber oído en líneas generales el argumento de esta historia, podemos hablar de los distintos sentimientos entre las personas, como “amor”, “odio”, “violencia”, “tristeza”....

El objetivo consistirá en reconocer y hacer música que exprese estos sentimientos.

Reconocer:

- ¿Cómo puede sonar una música triste? !"# \$ % & ' () * + , # . / 0 ') #

- ¿Cómo puede ser los sonidos que muestren fuerza y poder? !"# 1 # 2 * ' # 3 4 0! 5 ' # 6 07 ' 8 #* 08 #+ 49 ' 4# #

- ¿Cómo puede sonar una música triste como un diálogo entre Romeo y Julieta? !" : ; # < + = ' + # (! 9 # . / 0 ') #

- ¿Cómo serán los sonidos de una pelea enfurecida con dagas y espadas? !"# : \$ # < + = ' + # 9 ' 5 09 ' 8 # (7 ' ! 6 ' # > ' 45 .) 0+ 78 #9 ' () * #

Hacer:

Los alumnos pueden emplear para esta actividad instrumentos Orff y crear estas diferentes músicas individualmente o en pequeños grupos bajo la dirección y supervisión del profesor.

Un glissando sobre un metalófono, un golpe fuerte sobre un pandero, un “diálogo” entre dos instrumentos pueden decir mucho más que las palabras...

4. Expresión dramática y movimiento

Estas actividades ayudan al alumno a mejorar sus recursos expresivos a través de la dramatización y los juegos de expresión y percepción. Las marionetas en este espectáculo usan un variado repertorio de gestos corporales que podemos trabajar previamente con los alumnos.

El crescendo de gestos.

Un alumno en el círculo realiza un gesto con las manos o la cara. Este gesto tiene que ser moderado, pequeño (asentir con la cabeza, un pequeño círculo en el aire con el dedo...). La persona que está sentada a su derecha tiene que hacer exactamente el mismo gesto pero un poco más grande y así sucesivamente.

Juego de expresión corporal

Los participantes del juego se sientan en dos filas una frente a la otra. Una fila observa a la otra mientras actúa siguiendo las pautas del director y luego se cambian los roles en el juego. El director indica una parte del cuerpo (pies, manos, cabeza, espalda, expresión facial...) que se muestra: perezosa, enfadada, enamorada, tímida, dolorida, etc. Se pueden representar los gestos todos al mismo tiempo o con expresiones individuales en cada alumno. El grupo que observa tiene que adivinar lo que están haciendo “los actores”.

5. Entremos en el túnel del tiempo

Podemos proponer un trabajo de investigación centrándonos en el contexto histórico.

Qué sucedía en nuestro país, ciudad o pueblo en esa misma época? (finales del siglo XVI principios del XVII). Como vivían las gentes y en especial los jóvenes?

Buscar obras de arte que nos ayuden a conocer cómo era la época.

Cómo era la arquitectura, la pintura, el teatro, la música, qué características tenían.

Podemos también buscar leyendas o historias reales que expliquen cómo eran las relaciones entre las personas tanto a nivel personal como público: familia, amores, trabajo, etc

Si encargamos cada una de las facetas que queremos conocer a un grupo de alumnos, podrán hacer un trabajo más a fondo para después exponerlo al grupo clase.

D.Lenguaje musical

Lenguaje musical (trabajo a partir de “Dance of the Knights”)

“Buscando el ritmo perdido”

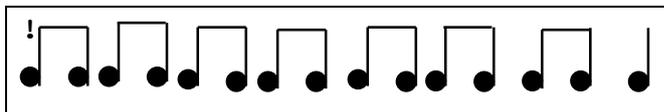
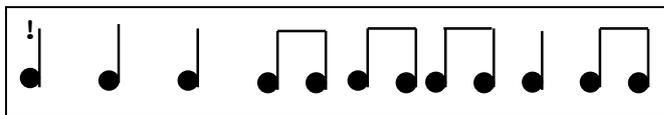
Presentaremos tres carteles rítmicos que identifican el inicio de los tres principales elementos rítmico-melódicos de esta pieza musical.

Primero haremos una lectura de cada ritmo

tuba

Las dos primeras veces

La tercera vez (esta vez empieza en el anacrusa, por lo tanto, deberíamos añadir una negra antes del primer cartel. Para no complicar la escritura podemos hacerlo tal como está y hacer notar esta diferencia de forma oral)

