

Historias para soñar

EL **R** REALjuvior

Omelette

Teatro de sombras

GUÍA DIDÁCTICA

Fernando Palacios

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Preludio	3
Guía didáctica	3
Ficha artística	4
Sobre el título	4
Nos encantaría	4

CONTENIDOS

En el escenario	5
Elise Dethier (escenógrafa)	5
La historia	6
Paulo Ferreira (creador y manipulador)	6
Proceso y opciones artísticas	7
Hélène Perenne (directora de escena)	7
Acerca de la música	8
Jean Jadin (músico)	8
La compañía, "Clair de Lune théâtre"	9

ACTIVIDADES

Sombras y teatro	10
Tributo a Lotte Reiniger	12
Microinstrumentos	13
Micromúsica	15
Gallinas. Huevos. Tortillas	17
Sobre la historia	
Plástica	19
Poesía	20
Escritura	21

INTRODUCCIÓN

Preludio

La historia cuenta, con un humor delirante, la confrontación entre el mundo de los adultos y el imaginario de los niños. Un padre conservador y una madre severa intentan domesticar a su juguetona hija, cuya única amiga es una audaz gallina. Hasta que la niña, influida por su pequeña amiga, empieza a salirse de los límites. Los padres se ponen a perseguir a este particular animalito, acción de la que no saldrán indemnes. En el imaginario mundo de la protagonista, la niña, cualquier cosa es posible cuando el humor vence a los prejuicios.

Guía didáctica

Esta guía didáctica se ha pensado como un instrumento que posibilite al profesor la preparación de los niños para la función, de acuerdo con su edad. Quiere ser una introducción o preparación para aquello que los niños esperan ver sobre el escenario, para el disfrute y comprensión del espectáculo. Por tanto pretende ser un apoyo para el trabajo previo y posterior al visionado del espectáculo *Omelette*. Cada docente conoce el nivel y posibilidades de su grupo de alumnos, por lo que podrá seleccionar y adaptar los contenidos de la guía a sus necesidades concretas.

Se ha estructurado en tres bloques de la siguiente manera: un prelude informativo general sobre el espectáculo; un bloque de contenidos, con información sobre la música, la escena e intérpretes; y un apartado de actividades dirigido a los alumnos (coordinados por el profesor).

Ficha artística

Historia y manipulación
PAULO FERREIRA

Música
JEAN JADÍN

Escenografía
ELISE DETHIER

Dirección escénica
HÉLÈNE PIRENNE

Producción
CLAIR DE LUNE THÉÂTRE

Duración 50 minutos
Un espectáculo para
todos los públicos
a partir de 4 años

Lugar: Sala Gayarre
(Teatro Real)

Premio "Mejor Espectáculo de Marionetas". Festival Fetén 2012.
Gijón (Asturias)

Sobre el título

"Omelette" es el nombre de la gallina protagonista, que pone una gran cantidad de huevos durante la función (y "¡no se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos!"). Nuestra receta es "una mezcla de seriedad y escarnio con un condimento burlesco".

Nos encantaría ...

Esta historia quiere ser como una ráfaga de viento que levante risas y preguntas. Sin una visión moralizante, se recuerda a los adultos que alguna vez fueron niños, y a los niños que no olviden su mundo cuando crezcan. Jean Cocteau lo expresó muy bien: *Llegaréis a ser adultos. Esto es lo más curioso. Pero debéis tener cuidado de manteneros niños, porque vosotros mismos tendréis hijos, y si no conserváis ese espíritu infantil no seréis capaces de comprenderles, ni ellos a vosotros.*

CONTENIDOS

En el escenario

Hay una oscura pared donde cuelgan marcos dorados. Cada marco tiene una pantalla donde se representa la acción. Los marcos de la izquierda son ovales, bien alineados: evocan orden y simetría; los de la derecha son rectangulares e irregulares, dispuestos de una forma dinámica, que sugieren imaginación y libertad. De izquierda a derecha, se puede sentir un tránsito de un universo al otro: uno regido por la lógica de la regularidad y el otro lleno de espontaneidad.

En la pared se repite el dibujo de una pluma como si fuera un papel pintado: las plumas de la izquierda están bien alineadas y simétricas, pero se van dispersando, como si soplara un viento ligero.

Elise Dethier (escenógrafa)

Nacida en Bruselas, estudió escenografía en la "Academia de Bellas Artes de Lieja" y consiguió graduarse en la especialidad de espacios urbanos y rurales en la "ENSAV La Cambre". Desde 1997, trabaja en cursos de formación, y adquiere experiencia profesional en diferentes compañías, como "El arsénico", "Biloxi 48", "El teatro público" y la "Ópera Real de la Monnaie". Dirige "La Boutique Fantástica" y "Pretende" para "Clair de Lune Théâtre".

La historia

La historia cuenta, con un humor poco convencional, la confrontación entre el mundo de los adultos y el mundo imaginario de la niña. Un padre y una madre conservadores están tratando de domar a su hija traviesa, cuyo única amiga es una gallina muy audaz. Cada uno, en su respectivo marco, tiene su propia vida donde nunca hay sorpresas; hasta que la niña, influida por su amiga la gallina, comienza a escaparse de su marco.

Los padres, sin escrúpulos, salen a la búsqueda de la alborotadora. Una persecución salvaje comienza en la imaginación de la niña, regida por reglas irracionales, donde todo es posible: la burla supera a la razón y el humor gana a los prejuicios. Al perder su conducta en este universo, que les parece tan inusual, los padres pierden su conducta habitual por lo que no saldrán ilesos.

Paulo Ferreira (creador y manipulador)

Nacido en Portugal, Paulo Ferreira vive en Bruselas desde hace muchos años, donde ha estudiado ilustración, cómic y el arte de payaso. Su voluntad de crear un teatro de sombras viene de su amor por los títeres y la profunda admiración que siente por Lotte Reiniger, una famosa directora alemana de dibujos animados silueteados. Sus primeros pasos en el juego de sombras fue la adaptación de un cuento tibetano llamado "La vida de Guisar", de Ling. En 1990, forma la compañía Clair de Lune Théâtre. A partir de entonces, crea las siguientes obras: "El Ruiseñor y el Emperador", "Danzas", "El circo está aquí", "Dridé y la joya mágica". En 2007, imagina un Ciclo-teatro donde interpreta "La boutique fantasque", "Pretence", un ingenioso castillo en movimiento que le permite ir de festival en festival por toda Europa.

Proceso y opciones artísticas

La idea de este espectáculo proviene del deseo de contar el viaje de una niña que se atreve a vivir su vida y sus sueños. La elección de un personaje femenino fue esencial: una heroína que desprecia los clichés de princesas rosadas y cursis.

La escritura de la historia, en la búsqueda visual, permite que surjan situaciones divertidas y una definición más precisa de los personajes. Por tanto, la música, inspirada en las imágenes, puede alcanzar su objetivo en un universo lógico.

Nuestra compañía cuenta historias sin palabras, y eso nos incita a crear figuras muy precisas en sus acciones con el fin de mejorar el lenguaje no verbal. Los recortes de cartón, movimientos y posturas son muy expresivos para permitir una comprensión clara de los sentimientos y emociones que cada personaje desea expresar.

Música e imagen son los lenguajes fundamentales de la narración.

Hélène Perenne (directora de escena)

Nacida en Liège, es una actriz y directora de teatro. Después de obtener su licenciatura en escenografía, asistió a clases de teatro en la Escuela Lassaad en Bruselas. Su compañía, llamada "Le Théâtre du sursaut" está especializada en obras visuales para todos los públicos. Trabaja el teatro tradicional (burlescas, disfraces, mimo), así como "teatro hecho a mano" (animaciones y teatro de objetos). Además, trabaja como directora en otras compañías.

Acerca de la música

La música sustenta a la imagen, cuenta la historia y resalta la atmósfera. Ha sido creada junto al pequeño universo narrativo de la chica. Los diferentes efectos, onomatopeyas, sonidos de la boca, respiraciones, cacareos y otros sonidos que nos recuerdan los juegos infantiles. Ritmos repetitivos sorprendentes nos introducen en un mundo extraño, divertido e incongruente, un universo cómico y “gallinaceo”. El instrumental se ha reducido al mínimo (voz, viento, boca e instrumentos de martillo) con la intención de reclamar al niño que todos llevamos dentro.

Jean Jadin (músico)

Nacido en Bruselas, es pianista, compositor e improvisador. Colabora con muchos grupos y toca junto a figuras conocidas, como Jacqueline Bir, así como celebridades de ópera, como Laure Delcampe o Dominique Corbiau. Actúa en festivales internacionales como “Ars Música de Bruselas” o el “Festival au Carré en Mons”. compone música para la radio, y arregla y dirige numerosos proyectos de teatro para todos los públicos, entre otros, para el “Clair de Lune Théâtre” y la “Compagnie de l’Ombre”. Como compositor, valora especialmente la música de cámara, pero también escribe obras vocales. Muy interesado en las músicas étnicas, quiere ser portavoz de una música popular y accesible.

La compañía

Clair de Lune Théâtre

Av. de Juillet 27, 1200 Brussels. Belgium

Tel + 32 476 78 18 76

Info@clairdelunetheatre.be

www.clairdelunetheatre.be

Somos una compañía especializada en teatro de sombras no verbal. Preferimos la música y la imagen como medios narrativos. Esta opción nos lleva a hacer personajes articulados cuyo corte, gestos y posturas son de alta precisión, con el fin de proporcionar una comprensión clara de sus emociones y expresiones. Queremos despertar sueños con una mirada crítica sobre asuntos importantes de nuestro tiempo.

Aquí tenéis un par de adelantos del espectáculo:

<https://www.youtube.com/watch?v=DKWmeQrzw0>

https://www.youtube.com/watch?v=TheZKbi_qco

Otros espectáculos de "Clair de Lune Théâtre"

<https://www.youtube.com/watch?v=DVI1hWHnnH0>

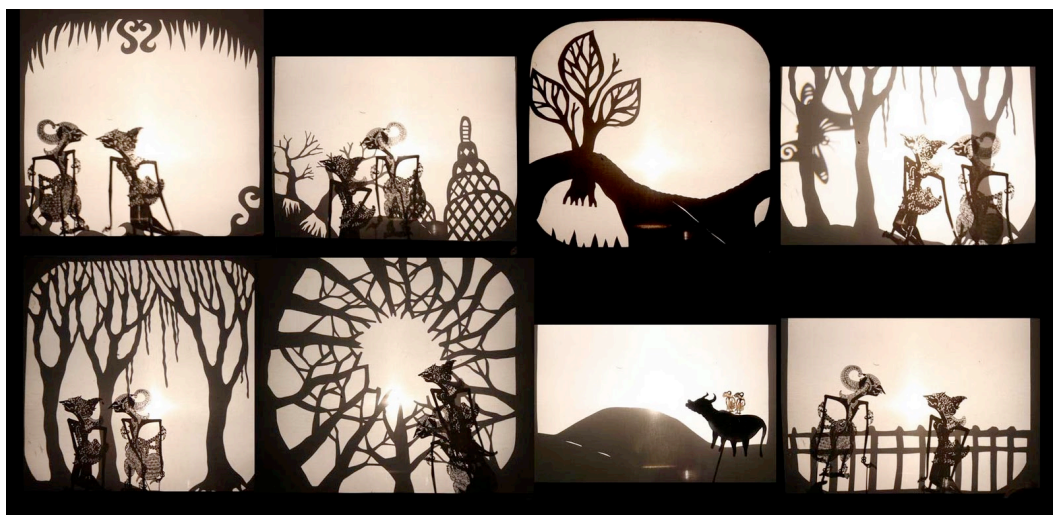
<https://www.youtube.com/watch?v=aPTnLM3vs3w>

ACTIVIDADES

Sombras y teatro

Una de las formas más antiguas de teatro es la de representar personajes, animales y paisajes interponiendo un objeto entre un haz de luz y una pared. Desde tiempos inmemoriales se practica en Oriente (de ahí provienen las famosas "sombras chinescas", herederas del teatro de sombras de la India). El teatro de sombras es un recurso indispensable para contar historias.

- 1) Dejando el aula en penumbra y proporcionándonos una fuente de luz (flexo, foco, linterna, etc...) podemos comenzar con el milenario juego de hacer sombras con las manos.

Esquilo

Lebre

Borboleta

Cão

Cabra

Ganso

Boi

Burro

Lobo

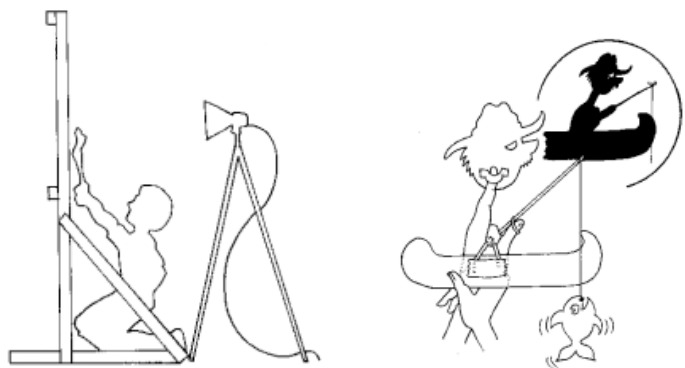
Elefante

- 2) Troquelando cartulinas, construimos marionetas planas que pueden ser proyectadas en una pared (o pantalla)
 - a. Dibujamos el personaje, escenografía, u objeto en una cartulina
 - b. Lo recortamos con la tijera. Si queremos que se mueva, debemos recortarlo en varias piezas y unirlos con encuadernadores, anillas o similares.
 - c. Le pegamos un palillo chino
 - d. Si construimos los personajes y escenografía de un cuento, ya podemos contar la historia y representarla.

- 3) Otro sistema es el de retroproyección. Para realizarlo necesitamos una lámpara (foco), un soporte de proyección (pantalla traslúcida, sábana...) y las marionetas, manos y cuerpo.

Os invitamos a visitar varias páginas donde se explica pormenorizadamente el arte de construir y realizar teatro de sombras.

<https://www.youtube.com/watch?v=YPGk4EYkz80>

<http://blogelartedeeducar.blogspot.com.es/2013/12/como-hacer-teatro-de-sombras.html>

http://www.retos.org/numero_11_12/retos%2012-6.pdf

<http://arteatrelier.blogspot.com.es/p/teatro-de-sombras.html>

<https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/3200/1/TFG-B.233.pdf>

http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=91714

Tributo a Lotte Reiniger

Lotte Reiniger fue una cineasta alemana que se hizo famosa como pionera de la animación con siluetas y el sistema que ahora conocemos como “stop motion” (técnica de animación consistente en aparentar el movimiento por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas). Desde 1919 realizó una cincuentena de películas que han pasado a ser parte de los grandes clásicos de la animación.

Podemos ver su técnica en este documental: El arte de Lotte Reiniger (en alemán)

<https://www.youtube.com/watch?v=LvU55CUw5Ck>

Es fundamental ver algunas de sus películas:

Papageno (música de Mozart, 1935)

<https://www.youtube.com/watch?v=zCR-GFKmMGU>

Juanito y las habichuelas mágicas (color, inglés, 1955)

<https://www.youtube.com/watch?v=17wfx3nuywo>

Cenicienta (1922)

https://www.youtube.com/watch?v=Kku75vGDD_0

Microinstrumentos

Los pequeños teatros de sombras precisan de músicas pequeñas realizadas con instrumentos pequeños. Os propongo un instrumentarium variado de bolsillo para formar un grupo musical que haga una música adecuada a un teatro de sombras.

VIENTO

Armónica

Melódica

Kazzos

Flautas de émbolo

Trompetillas de plástico

Reclamos de pájaros

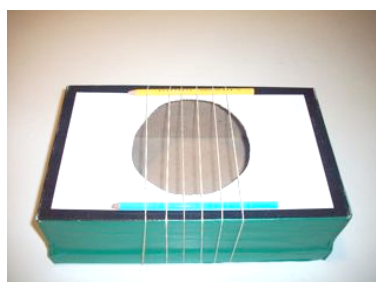

CUERDA

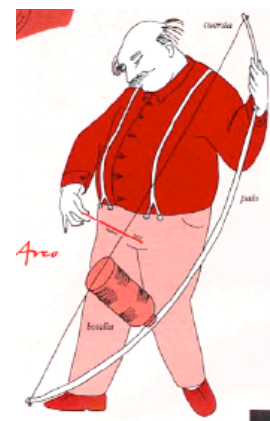
Citarilla

Cítara

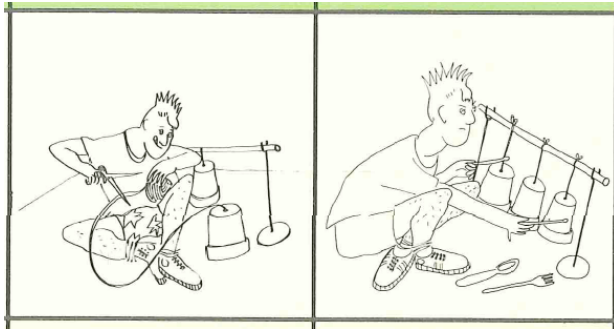
Arco

PERCUSIÓN

Macetas

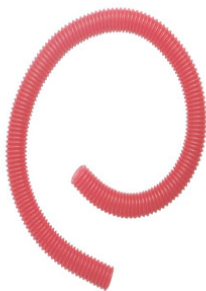

Caja de chinchetas

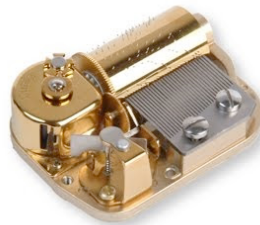

OTROS

Tubo armónico

Caja de música

Sonajero polifónico

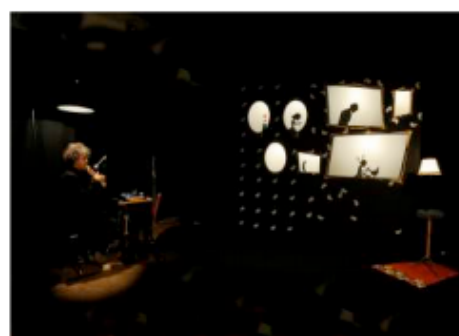

ACCIÓN

Con todo este micro-instrumental se pueden hacer muchas cosas. Intenta imitar la música que propone Jean Jadin, autor de la banda sonora de "Omelette", en este mini-reportaje sonoro:

https://www.youtube.com/watch?v=ThEZKbi_qco

Observarás que hay: sonidos y ritmos hechos con la boca, armonías medievales con la melódica, melodías populares... Aunque no suenan en el reportaje, aparecen otros objetos sonoros: llaves de taller, kazoo...

Micromúsica

Con un micro-instrumental corresponde improvisar una micro-música al servicio de un micro-teatro. Si ya tenemos un teatrillo de sombras (con sus marionetas, pantalla y foco), si también disponemos de unos manipuladores para que manejen las marionetas, e incluso hemos creado o adaptado una historia, entonces sólo nos queda incorporar la música.

Para que nuestras ideas broten con mayor facilidad, podemos organizarnos de la siguiente manera:

- 1) Bien de forma improvisada o regulada por un creador-director, inventamos tres sonoridades ambientales diferentes, utilizando una buena parte de los instrumentos (no siempre deben tocar todos en todos los momentos):
 - o La primera debe ser alegre, con una pulsación clara y más bien rapidita: para los momentos felices, de triunfo... (Ambiente 1)
 - o La segunda pacífica y campestre: para los tránsitos y momentos descriptivos. (Ambiente 2)
 - o La tercera debe dar miedo: siniestra, con contrastes, desordenada... A nuestro microinstrumental podemos añadir sonidos del cuerpo: percusión corporal y voces. (Ambiente 3)
- 2) Además de los tres ambientes sonoros, cada personaje u objeto deberá ir unido a un instrumento y a un tipo de ritmo. Por ejemplo:
 - a. La armónica personaje principal
 - b. El tubo el viento, o el agua, o la caminata
 - c. Las macetas segundo personaje
 - d. Arco elemento mágico
 - e. Chinchetas momento de tensión
 - f. Flauta de émbolo personaje negativo
- 3) Estudiamos la estructura del cuento y vemos los momentos que necesitan música (ojo, no siempre debe sonar, hay que dejar silencios):
 - a. Músicas ambientales para principio, final y momentos de acción.
 - b. ¿Dónde entra cada instrumento?
- 4) Como en las producciones profesionales, una vez que cada instrumentista se sabe lo que tiene que tocar, y el director conoce bien los tres ambientes sonoros, es conveniente hacer los siguientes ensayos:
 - a. Primer ensayo: música sola, sin escena, deteniéndonos en los detalles para mejorar las sonoridades.
 - b. Segundo ensayo: se incorpora la escena, para que el movimiento de la música y de los personajes se corresponda. Se ensaya cada una de las partes por separado.

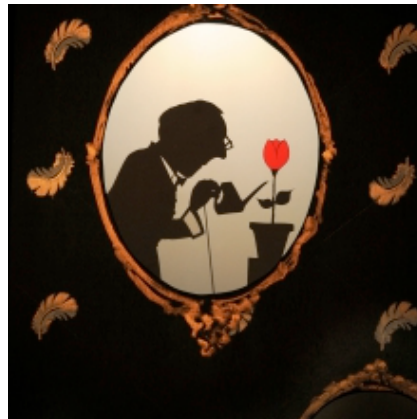

- c. Tercer ensayo: música y escena de un tirón, seguido de principio a fin, sin pararse. Correcciones de la música y de la escena.
- d. Cuarto ensayo: ensayo general, que debe ser ya como el resultado final
- e. Representación. Es importante que tengamos en cuenta lo más difícil: comenzar y terminar: ¿cómo lo hacemos? ¿guardamos un silencio inicial y otro final?

5) Veamos un pequeño ejemplo esquemático:

a. <i>Érase una vez, en una casa del bosque...</i>	Ambiente 2
b. <i>Allí vivía una niña que...</i>	Personaje principal
c. <i>Un día, tuvo que salir...</i>	Ambiente 2
d. <i>Se encontró con una caja que...</i>	Objeto mágico
e. <i>Cuando llegó la noche...</i>	Ambiente 3
f. <i>Apareció un mago...</i>	Personaje negativo
g. <i>¡En ese momento...!</i>	Tensión
h. <i>Debió esperar largas horas...</i>	Ambiente 3
i. <i>Entonces, la niña...</i>	Tensión
j. <i>Al fin, todos pudieron...</i>	Ambiente 1
k. <i>Y, colorín colorado...</i>	Ambiente 2

6) Observemos algunos vídeos:

“Gallinas” y “Panaderas” con el Grupo Mallalde

<https://www.youtube.com/watch?v=TxDWFJVcuzM>

Músicas minúsculas

<https://www.youtube.com/watch?v=k71X3yEGxIM>

<https://www.youtube.com/watch?v=348-5eZjwJ4>

<https://www.youtube.com/watch?v=-ycJRNcsBcc>

<https://www.youtube.com/watch?v=CinNw-qH6w0>

7) En las direcciones que siguen podéis encontrar partituras gráficas de todo tipo, para interpretar con el grupo instrumental:

<http://fernandopalacios.es/piezas-graficas-para-la-educacion-musical-2/>

<http://fernandopalacios.es/artilugios-e-instrumentos-para-hacer-musica-2/>

Gallinas. Huevos. Tortillas

El personaje principal del cuento *Omelette* es una gallina, animal que ha sido protagonista de muchos cuentos. Veamos algunos:

- 1) Para dar un repaso por las gallinas más famosas de los cuentos, debemos empezar por *La Gallina Marcelina*. La magistral versión de este cuento, realizada en los años 50 por el "Cuadro de Actores de Radio Madrid", la podemos encontrar en la siguiente página del musicólogo Pepe Rey:
<http://www.veterodoxia.es/veterocuentos/>
- 2) El grupo argentino "Les Luthiers" hace una parodia de las canciones infantiles y las preguntas de los niños en "La gallina dijo Eureka"
<https://www.youtube.com/watch?v=j2eXZXgD6f0>
- 3) Los famosos "Payasos de la Tele" inmortalizaron la canción de "La gallina Turuleca" (solo para educación infantil)
<https://www.youtube.com/watch?v=HnhKQPy6HF0>
https://www.youtube.com/watch?v=XQaKFU3Fh_M
- 4) "La gallina de los huevos de oro", fabula de Esopo
https://www.youtube.com/watch?v=_btQjswDVjQ
<https://www.youtube.com/watch?v=blvWYWhN96E>
- 5) "Gallinas gordas y flacas", fábula de Esopo
<https://www.youtube.com/watch?v=na72lyHNIWA>

“Ballet de los polluelos en el cascarón”

La obra musical más famosa donde aparecen huevos y pollos se encuentra en “Cuadros de una exposición”, de Mussorgsky, que popularizó Ravel en versión orquestal. Veamos varias versiones:

Con animación

<https://www.youtube.com/watch?v=8cJSbWtTia4>

https://www.youtube.com/watch?v=NIE_V8wvPr8

Con dos pianos

<https://www.youtube.com/watch?v=mlOArFL0bk8>

Con orquesta

<https://www.youtube.com/watch?v=Fxn0Y46Aryw>

Con banda

<https://www.youtube.com/watch?v=3CZ8SsRHmzw>

Y, ya puestos, si queremos aprender a hacer una auténtica “omelette”, aquí van algunas direcciones:

<https://www.youtube.com/watch?v=vJyU6-e2UPc>

<https://www.youtube.com/watch?v=WM3ZMS4Pe-s>

<https://www.youtube.com/watch?v=jXFidV3ImU0>

Española

Japonesa

Francesa

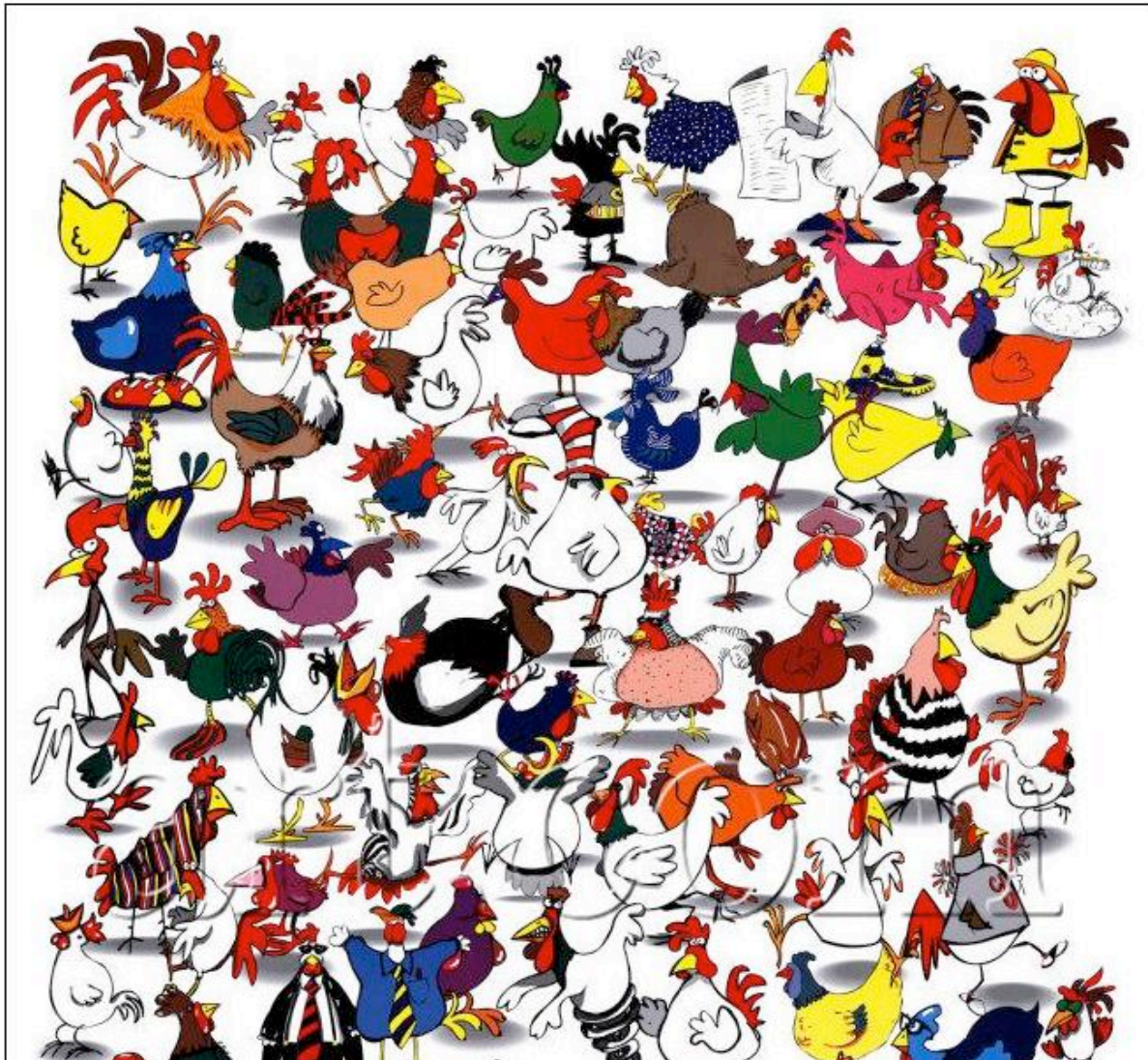

Sobre la historia

Plástica

1) En la lamina siguiente hay muchas gallinas. Pinta la que más te guste, ponle nombre y cuéntanos cómo es, qué carácter tiene, qué hace: "Un día en la vida de la gallina Pecorita"

2) La trama de la historia pivota sobre dos grupos de personajes: los padres formales y la hija traviesa con la gallina revoltosa. Os propongo hacer algún tipo de trabajo plástico sobre estos contrastes: Mundo ordenado y desordenado (como las plumas del papel pintado de la casa) O sea, sobre el orden y el caos.

3) Troquela en cartulina negra una gallina parecida a la de esta historia (ilustración en la página siguiente), ponle voz y cuenta su vida.

Poesía

El fabulista Samaniego (siglos XIX) escribió esta fábula titulada “La gallina de los huevos de oro”. Lee varias veces, con ritmo y en voz alta, el poema y cuenta después todo lo que quiere decir. ¿Cómo es la rima? ¿Y la métrica?

Érase una Gallina que ponía
un huevo de oro al dueño cada día.
Aun con tanta ganancia mal contento,
quiso el rico avariento
descubrir de una vez la mina de oro,
y hallar en menos tiempo más tesoro.
Matóla, abrióla el vientre de contado;
pero, después de haberla registrado,
¿qué sucedió? Que muerta la gallina,
perdió su huevo de oro, y no halló la mina.

¡Cuántos hay que teniendo lo bastante
enriquecerse quieren al instante,
abrazando proyectos
a veces de tan rápidos efectos,
que sólo en pocos meses,
cuando se contemplaban ya marqueses,
contando sus millones,
se vieron en la calle sin calzones.

Escritura

A partir de las ideas que se desprenden de este espectáculo, podéis realizar comentarios, redacciones, mesas redondas... Os sugiero los siguientes temas de debate:

- La paz se rompe por la presencia de un elemento extraño (la gallina). ¿Qué hace una gallina en una casa para molestar?
- ¿Crees que los padres debieran dejar que la niña tenga una gallina en su habitación?
- ¿Qué harías si una gallina amenazara con darte picotazos?
- ¿Por qué en las tiendas de alimentación venden huevos (algo más caros que los normales) que se anuncian como "huevos de corral" o "huevos de gallinas en libertad"? ¿Cómo son los normales? ¿Cómo viven las gallinas en las granjas?
- Si se escapara una gallina por la Gran Vía de Madrid ¿con qué problemas se encontraría?

Escribe un cuento que tenga algo de las siguientes ideas:

- 1) Un granja con muchas gallinas, guardada por un perro feroz
- 2) Una gallina se revela contra la forma de vida en la granja
- 3) La gallina líder trata de liberar a todas sus compañeras
- 4) Pero el granjero no está dispuesto a consentirlo
- 5) También hay un cuervo aliado de la gallina que le va a ayudar.
- 6) ¿Lo conseguirá?

