El Real Junior 2017- 2018

Un puente a la imaginación

El desván de los juguetes

Un cuento clásico con piano y marionetas

GUÍA DIDÁCTICA

J. C. Díaz de Cerio, Ana Hernández. Belén Otxotorena y Uxue Uriz

Actualizada y ampliada por Fernando Palacios

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Preludio 3
Guía didáctica 3
Otros espectáculos sobre la misma obra..... 3
Ficha del espectáculo 4

El desván de los juguetes
Generalidades 5
Espectáculo 6

CONTENIDOS

El compositor y la música
Claude Debussy 7
Todo lo contrario 8
La boîte a joujoux 8
Otras obras de Debussy que no os debéis perder 9

Participantes
Compañía Etcétera 10
Enrique Lanz y Yanisbel V. Martínez 11
Alexis Delgado 12

ACTIVIDADES

Actividades Previas
Motivación. Audición musical. Lenguaje e instrumentación 13
Expresión vocal 14
Percusión corporal 15
Expresión dramática 17

Actividades Posteriores
Danza 18
Expresión instrumental 21
Expresión plástica y dramatización 22
Otras cajas de juguetes 22

ANEXO

La caja de juguetes (cuento musical) 24

INTRODUCCIÓN

Preludio

Este espectáculo toma como referencia la obra escrita por Claude Debussy en 1913, inspirada en el mundo de los juguetes. El montaje realizado por la Compañía Etcétera, de la mano de su director, Enrique Lanz, indaga sobre la memoria familiar, el valor de los recuerdos y los objetos que, a veces, heredamos de nuestros padres y abuelos. La Sala Gayarre del Teatro Real se convertirá en un verdadero "desván de juguetes animados", que nos harán volver a la infancia. Será un espectáculo cargado de ternura, sorpresas y mucho humor.

Guía didáctica

Esta guía didáctica se ha pensado como un instrumento que posibilite 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 a la asistencia al espectáculo *El desván de los juguetes*. 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 preludio informativo general sobre el espectáculo; un bloque de contenidos, con información sobre música, obras, intérpretes e ilustradora; y un apartado de actividades dirigido a los alumnos (coordinados por el profesor).

Otros espectáculos sobre la misma obra

Existen muchos espectáculos de danza, cuentos musicales y otros formatos basados en la misma música e historia. Algunos de ellos los podemos encontrar en la red.

https://vimeo.com/113766681

https://www.youtube.com/watch?v=I_ki8M5TGtI

https://www.ensembleagora.com/la-boite-a-joujoux

https://www.youtube.com/watch?v=HZMGoF5wS-E

https://www.youtube.com/watch?v=FLHKK7AzHDg&list=PLSJXfom7rdgftjZtXdhS7OioLbL76r7J9

https://www.youtube.com/watch?v=h4OMLH2TpQQ

Ficha del espectáculo

Título	*El desván de los juguetes*
Música	La *Boîte à Joujoux,* de Claude Debussy y Andrè Hellé, *The Children's Corner/Le Petit Nègre* de Claude Debussy
Género	Teatro de marionetas
Pianista	Alexis Delgado
Producción	Compañía Etcétera con la colaboración de la Junta de Andalucía
Director de escena, escenografía y títeres	Enrique Lanz
Iluminador	Lía Alves
Coreografía	Carina Martín
Actriz	Yanisbel Victoria Martínez
Titiriteros	Carlos Montes, Miguel Rubio y Enrique Lanz
Duración	60 minutos aproximadamente
Público preferente	A partir de 4 años
Lugar	Teatro Real. Sala Gayarre
Funciones escolares	15 a 17, 22 a 24 nov. 2017 (10.30 y 12.00 horas)
Funciones familiares	18, 19, 25 y 26 nov. 2017 (12.00 y 17.00 horas)

El desván de los juguetes

Generalidades

El ballet-pantomima para niños *La caja de juguetes (La boite à joujoux)* fue la última obra importante que Debussy compuso para el teatro. En su origen era una historia ilustrada por el artista Andrew Helle, especialista en libros infantiles. Helle lo convirtió en guión de ballet, para el cual Debussy aceptó componer música. El compositor tenía una hija de siete años llamada Chouchou, y fue ella en parte, junto con sus juguetes y muñecas, quienes lo inspiraron a la hora de componer la música. La historia trata de lo siguiente:

"Érase una vez una caja llena de juguetes que dormían profundamente. Algunas noches los juguetes cobraban vida y la habitación se llenaba de marineros, soldados, policías, elefantes, payasos y muñecas. Una noche, la muñeca que quería ser bailarina se levantó, despertando a los demás en un descuido. En medio del alboroto bailó un vals con su novio, el payaso. Pero éste, que era un sinvergüenza, la abandonó enseguida por otras. Un soldado observó el desplante y se enamoró perdidamente de la muñeca. Pero salió el sol y todos volvieron a la caja. Pasó el tiempo. Otra de las noches, cuando la muñeca y el payaso se encontraban solos, apareció un ejército de soldados preparados para la batalla definitiva contra los payasos. Tras la lucha, el soldado enamorado quedó herido en el suelo. La muñeca lo recogió, lo curó, y decidió abandonar al malvado payaso para siempre y quedarse con el soldado. Se casaron y vivieron felices en la granja que la muñeca había heredado, donde criaron ovejas, gansos y unos niños preciosos que tenían su propia caja de juguetes".

Espectáculo

De este modo nos cuenta la Compañía Etcétera cómo es su espectáculo:

> "Dos hermanos, después de largos años sin verse, se reúnen en el sótano que alberga los tesoros de su padre, un músico que se ganaba la vida como constructor de juguetes. Deben decidir qué hacer con ese patrimonio pero tienen intereses diferentes. Entre juguetes y objetos, el hermano recuerda un cuento que aprendió de su padre: una romántica historia de amor entre una muñeca bailarina, un soldadito de madera y un Polichinela. La fuerza de los objetos, los recuerdos y el juego, hacen que los hermanos cambien de idea, y decidan juntos otra suerte para ese sótano que alberga cajas de juguetes. Este espectáculo toma como referencia la obra *La boîte à joujoux*, escrita en 1913 por Claude Debussy -quien compuso la música-, y André Hellé -quien creó la historia e ilustraciones. Esta colaboración entre el compositor y el ilustrador fue concebida como un ballet para títeres, inspirado en el universo de los juguetes. Enrique Lanz también se nutre de esto y para su espectáculo diseña títeres a partir de juguetes de los años 20 y 30 del pasado siglo. El montaje indaga sobre la memoria familiar, el valor de los recuerdos y objetos que nos legan nuestros abuelos y padres, esos pequeños tesoros que forman parte de nuestra genética emocional. Esta versión de Lanz y Etcétera cuenta con un pianista, un quinteto de viento, actores y títeres; todo esto acompañado de una gran cantidad de juguetes animados que nos harán volver a la infancia. Un espectáculo cargado de ternura, sorpresas y humor.

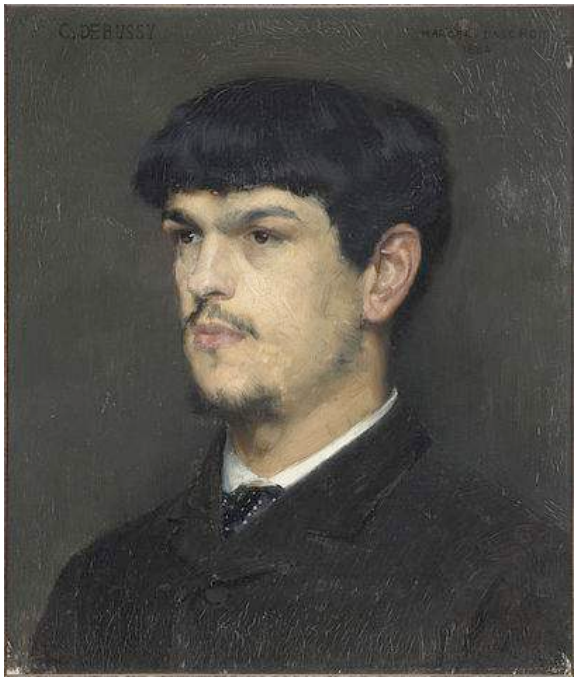
Podéis ver un resumen del espectáculo aquí:

https://vimeo.com/35432978

CONTENIDOS

El compositor y la música

Claude Debussy (Saint-Germain-en-Laye 1862 – París 1918)



Nació en el seno de una modesta familia de clase media sin vinculación con la música. A los nueve años recibió sus primeras lecciones de piano y, a los diez, fue admitido en el Conservatorio de París, donde estudió, entre otros, con Guiraud, César Franck y Massenet.

En torno a 1890 Debussy recibió las influencias más decisivas en su formación artística: la de los artistas simbolistas e impresionistas parisinos, cuyos ambientes frecuentaba; la de Wagner, cuya obras tuvo ocasión de escuchar en dos viajes a Bayreuth; y la de la música del Extremo Oriente -sobre todo el gamelán javanés, con su lenguaje pentatónico- que pudo escuchar en París con motivo de la Exposición Universal de 1889.

Su revolucionaria música y sus opiniones publicadas a partir de 1901 en *La Revue Blanche* le ganaron admiradores, pero también enemigos importantes.

En los primeros años del siglo, Debussy reafirma su posición presentando con gran éxito *Nocturnos* (1901), *Pelléas et Mélisande* (1902), *y El mar*, (1905), mientras Ricardo Viñes estrena importantes obras pianísticas (*Pour le piano* en 1902, *Estampes* en 1904, *Masques* y *L'Isle joyeuse* en 1905).

El estallido de la 1ª Guerra Mundial reforzó su sentido de identidad nacional, llevándolo a firmar sus tres últimas sonatas "Claude Debussy, musicien français". Esta contienda y su enfermedad hicieron que sólo pudiese dedicarse a la composición de piezas pequeñas. Murió de cáncer en 1918, mientras París sufría los más duros bombardeos alemanes.

La influencia de la música de Debussy ha sido desde entonces enorme, tanto en Francia como en el resto del mundo.

Todo lo contrario

Ya sabéis que las óperas del siglo XIX siguen las tendencias de dos grandes renovadores: el italiano Verdi y el alemán Wagner. Como ocurre en estos casos, ambos maestros tuvieron sus continuadores, a Verdi le siguió Puccini, y Strauss continuó la estela de Wagner. Sólo un compositor francés se mantuvo independiente de dichos estilos, ni le interesaban las oscuras tragedias de uno, ni las epopeyas grandiosas del otro; él quería que las historias se contaran de una manera diferente a como se venía haciendo. "¡Fuera los dramatismos lacrimógenos!" –pensaba–, "¡no a las batallas, los duelos y los grandes despliegues escénicos!, ¡se acabaron las orquestas que vociferan como cañones y los cantantes que se desgañitan sin razón!". Debussy era más amigo de canciones que de arias; más inclinado a las sutilezas y las cosas dichas a medias que a las que se cuentan directamente; perseguidor de silencios, y no de ruidos; explorador de profundidades, y no de cumbres (o sea, más espeleólogo que alpinista). En efecto, el francés Debussy era un finolis, su música parece estar envuelta en una neblina difusa donde no se perciben los contornos, sino sólo las luces (por eso es perfecta para describir ambientes); en eso fue un auténtico revolucionario, un tipo algo raro para su época.

La boîte à joujoux

El ballet data de 1913 y, al igual que otras de las obras escénicas escritas por el autor en esa época, no fue orquestada íntegramente por Debussy, sino por su amigo el compositor y director francés André Caplet (1878-1925).

La obra musical consta de:

- Preludio
- Cuadro I *Le magasin de jouets* *(El almacén de los juguetes)*
- Cuadro II *Le champ de bataille* *(El campo de batalla)*
- Cuadro III *La bergerie à vendre* *(La pastora traicionada)*
- Cuadro IV *Après fortune faite* *(Después de haber hecho fortuna)*
- Epílogo

Otras obras de Debussy que no os debéis perder

The Children's Corner (El rincón de los niños, piano)

https://www.youtube.com/watch?v=vcDmOHfEkLA
https://www.youtube.com/watch?v=vScP-IxqFDE
https://www.youtube.com/watch?v=YgDmBUGXKOQ
https://www.youtube.com/watch?v=G_YibI77Z4M
https://www.youtube.com/watch?v=KKQO3gCgxqg
https://www.youtube.com/watch?v=gbTuNiNujHI

The Little negro (El negrito, piano y otras versiones)

https://www.youtube.com/watch?v=5HBlNcdit2Y
https://www.youtube.com/watch?v=1SLYMQMOKqs

Clair de lune (Claro de luna)

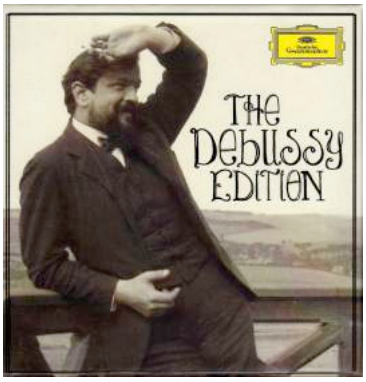
https://www.youtube.com/watch?v=ja7v4JTsLVw

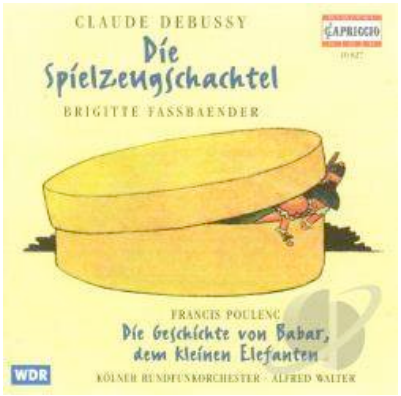
Preludio a la siesta de un fauno (ballet)

https://www.youtube.com/watch?v=Q62aHNtlyB4
https://www.youtube.com/watch?v=V_LrFJsgmJc

Beau soir (*Bella tarde*, canción)

https://www.youtube.com/watch?v=22h3esF5daA





Participantes

Etcétera. La Compañía

La compañía granadina Etcétera, fundada en 1981 por Enrique Lanz y Fabiola Garrido, se ha consolidado como una de las más reconocidas internacionalmente. La excelencia y versatilidad de su trabajo la han convertido en un referente de calidad dentro del teatro de títeres contemporáneo español. Etcétera ha estrenado diferentes espectáculos entre los que destacan: *Sypnosis* (1985), *Trans* (1990), *Pedro y el lobo* (1997), *La serva padrona* (1998), *Soñando el carnaval de los animales* (2004). Estas creaciones han conocido un significativo éxito del público y la crítica, que les ha permitido presentarse en los más importantes festivales de títeres y música a nivel internacional, viajando por una docena de países, actuando además en los teatros de mayor renombre de la escena española.

El trabajo de Etcétera se podría identificar por la escenificación de obras musicales con títeres para todos los públicos, pero más allá de esta evidencia, lo que distingue su obra es la poesía de sus espectáculos, la concienzuda búsqueda estética para crear los títeres y la investigación continua como motor y eje de todos los proyectos.

Debemos destacar, por su repercusión pública, su colaboración ininterrumpida con el Gran Teatre del Liceu de Barcelona desde la temporada 1999/2000, donde ha presentado cuatro de sus espectáculos. Uno de los más recientes espectáculos de Etcétera es *El retablo de Maese Pedro*, de Manuel de Falla estrenado en 2009. Fue una co-producción de la compañía con el Gran Teatre del Liceu, el Teatro Real, el Teatro de la Maestranza, el Teatro Calderón, la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, y la Ópera de Oviedo, con la colaboración de la Junta de Andalucía. En 2009 Etcétera estrenó también *La caja de los juguetes*, de Enrique Lanz, a partir de músicas de Claude Debussy.

http://www.titeresetcetera.com
http://www.facebook.com/TiteresEtcetera
https://twitter.com/#%21/TiteresEtcetera
http://www.flickr.com/photos/enriquelanzetcetera/

Enrique Lanz (director de escena, escenografía y títeres)

Dirige desde 1981 la compañía Etcétera. Combina su formación autodidacta con los cursos que recibe de importantes maestros del arte escénico (Xavier Fàbregas, Albrecht Roser, Henryk Jurkowski...) Con sus primeros espectáculos, *Sypnosis* (1985) y *Trans* (1990), recorre los más importantes festivales europeos de títeres. En 1996 coproduce con el Ensemble Instrumental de la Société de Musique Ancienne, el Choeur Départamental des Alpes Maritimes y el Théâtre de la Massue, el oratorio *Motets en Dialogue* de G. Bouzignac. Ese año *Trans* es invitado al Festival Internacional de Títeres de Teherán, donde resulta seleccionado como mejor espectáculo; lo mismo ocurre en 1998 con *Sypnosis*.

En 1997 Lanz dirige *Pedro y el lobo*, que en 1999 obtiene el Premio Nacional Teatralia al mejor montaje para niños. Hasta hoy acumula más de dos mil representaciones en España, Europa y América. A partir de ese momento la labor del director se perfila hacia la realización de montajes de títeres que poseen como fuente el repertorio de la música clásica: *La serva padrona* (1998), *Historia de Babar el elefantito* (2001) y *Soñando el carnaval de los animales* (2004), *El teatrino de Bernat* (2005), *El retablo de maese Pedro* (2009), *La caja de los juguetes* (2009). *El desván de los juguetes*, llega al Teatro Real en 2011. Ha sido comisario de varias exposiciones dedicadas a su abuelo, el polifacético artista plástico Hermenegildo Lanz. Es comisario y diseñador de la exposición *Títeres. 30 años de Etcétera*, en el Parque de las Ciencias de Granada.

Yanisbel V. Martínez (actriz)

Es Licenciada en Arte Teatral en el Instituto Superior de Arte de la Habana. Entre 1993 y 1999 trabaja con diferentes compañías teatrales en Cuba. Sus espectáculos reciben varios premios y excelentes críticas. En 1999 viaja a Francia para estudiar teatro de títeres en la Escuela Superior Nacional de Artes del Títere y luego en la Sorbonne Nouvelle. Cursa dos Masters en Arte Teatral, investigando sobre el teatro de títeres contemporáneo. Ha trabajado con varias compañías internacionales como Turak Théâtre, Kilkis Puppet Company, Thang Long Water Puppet Theatre y Teatro Nacional de Títeres de Vietnam. Entre 2003 y 2007 dirige en Salamanca la compañía de títeres Alánimo Teatro. En 2007 se integra a la compañía Etcétera, como ayudante de dirección de Enrique Lanz. En esta agrupación trabaja además como responsable de producción, manipuladora de títeres y actriz. Ha impartido numerosos talleres y cursos de teatro en Cuba, Venezuela, Francia, Tailandia, Grecia, España y Vietnam. Colabora desde 1997 con revistas teatrales cubanas: *Tablas, Conjunto, Mojiganga*; así como en la organización de festivales, eventos y publicaciones de teatro en Cuba.

Alexis Delgado (pianista)

Nació en 1977 en Madrid. Comenzó sus estudios de piano con apenas diez años de edad con Carmen Rosa Capote y Toni Millán. Posteriormente desarrolló su aprendizaje con el profesor Ramón Coll en el Conservatorio del Liceo de Barcelona. En 1995 recibió una beca de la Corporation of London para estudiar en la Guildhall School of Music de la capital británica con los profesores Andrew Ball y Graham Johnson en la disciplina de acompañamiento vocal. En el año 2000, se licenció y obtuvo el Crompton Bach Prize, por su interpretación de las Variaciones Goldberg de Bach. Durante ese mismo año, fue elegido para interpretar esta obra en una clase magistral impartida por Murray Perahia. Además, entre los años 2003 y 2004 colaboró con la Guildhall School. Ha ofrecido numerosos recitales como solista, así como en calidad de pianista acompañante en España, Inglaterra, Francia, Suiza, Alemania, Israel y Japón. Ha realizado, además, grabaciones para Radio Nacional de España, Televisión Española y Radio Suiza.

ACTIVIDADES

Actividades previas

Motivación

En origen, *El desván de los juguetes* es un ballet cuyos protagonistas son unos juguetes que cobran vida por la noche. La música fue escrita hace casi un siglo por el compositor francés Claude Debussy, por lo tanto, los juguetes que aparecen serán los propios de aquella época.

☛ ¿Qué juegos eran los preferidos por los niños a principios del S. XX? Seguro que en más de un libro o película encontramos referencias sobre ellos.

☛ ¿Han cambiado mucho los juguetes desde esa época a la actual? ¿Los niños de hoy siguen jugando con soldados, payasos y muñecas?

☛ La música del cuento está interpretada por un piano... En cambio, ¿qué tipo de música e instrumentos asociaríamos a las consolas, juegos de ordenador y otros entretenimientos actuales?

Audición musical

El compositor de la música, Claude Debussy, tiene un estilo muy peculiar.

☛ Para familiarizarnos con su sonoridad vamos a escuchar en clase fragmentos de su obra orquestal o pianística. Elegiremos piezas especialmente significativas, como alguna de las incluidas en las series *Images*, el *Preludio para la siesta de un fauno*, o la que nos ocupa, *La caja de juguetes.*

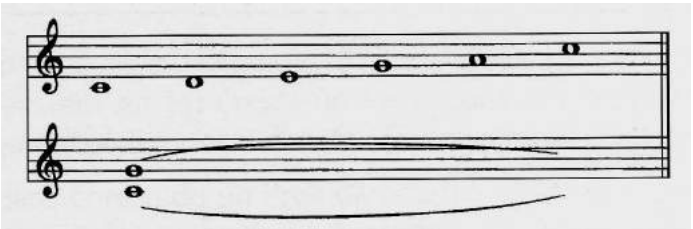
Lenguaje musical - instrumentación

Como hemos podido observar (en audiciones anteriores), este músico francés utiliza en sus obras diferentes escalas. Algunas de ellas nos trasladan a parajes exóticos, ya que están basadas en la música de distintas culturas, como la pentatónica o la de tonos enteros (hexátona).

☛ Sería estupendo escuchar algunos ejemplos de música de los *gamelanes* de Java, los conjuntos de metalófonos, xilófonos y gongs que tanto influyeron a Debussy.

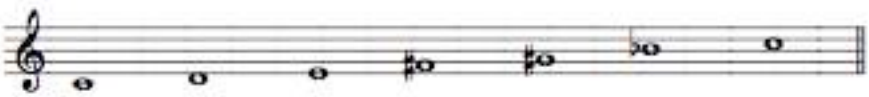
☛ Con la ayuda de la flauta y los instrumentos de láminas cromáticos, podemos recrear y trabajar en clase este tipo de música y sus escalas para realizar improvisaciones melódicas.

Escala pentatónica



☛ Por grupos, mientras un alumno improvisa con la flauta, sus compañeros ejecutan un bordón que previamente hayan creado entre todos sobre las dos notas (DO SOL) indicadas en el ejemplo.

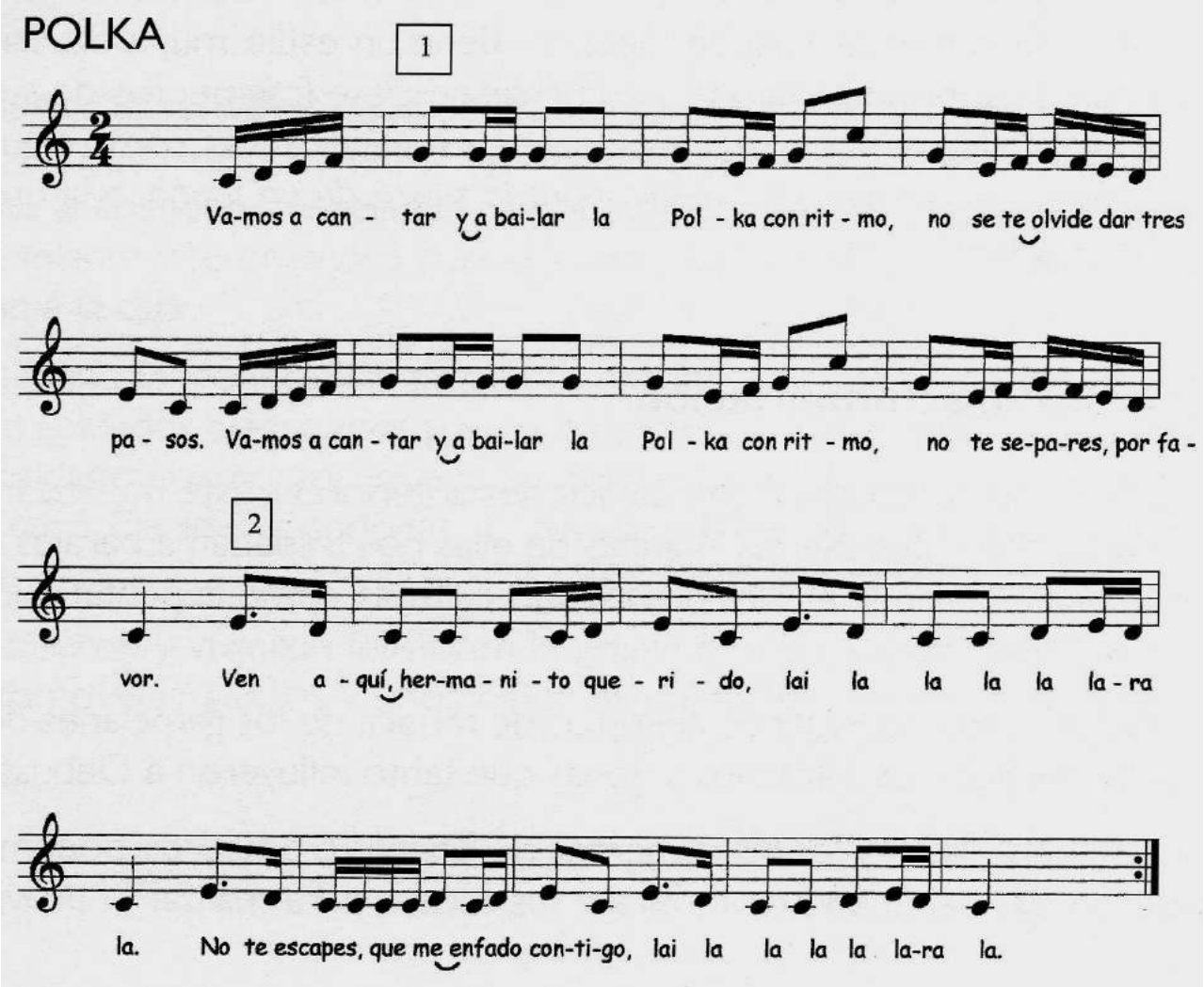
Escala de tonos enteros (hexátona):



☛ Algunos alumnos crean diferentes ostinatos con los instrumentos cromáticos graves, mientras otros hacen una rueda improvisatoria con los carillones.

Expresión vocal

Al final del cuento aparece una melodía muy animada. Se trata de una polka. Suena así:



1. *Vamos a cantar y a bailar la polka con ritmo,*
   no se te olvide dar tres pasos.
   Vamos a cantar y a bailar la polka con ritmo,
   no te separes, por favor.
2. *Ven aquí, hermanito querido, lai la la la la lara la*
   No te escapes, que me enfado contigo, lai la la la lara la

☛ Aprendemos la canción, incluyéndola en otro tipo de actividades adaptadas a cada nivel. Éstas son sólo algunas sugerencias de trabajo:

1er y 2º ciclo
Realizamos con la canción un juego de corro. Todos los alumnos colocados en el círculo, menos uno que se sitúa en el centro. Cantamos la parte 1. mientras avanzamos en corro con un suave galope lateral; el niño del medio salta sin avanzar. En el compás 4 se cambia de sentido de la marcha.
En la parte 2. permanecemos quietos mientras el del centro escoge a otro alumno del grupo y lo lleva con él durante la primera frase. Durante la segunda, se marcha al corro despidiéndose con la mano, dejando sólo en el centro al nuevo. Se vuelve a comenzar.

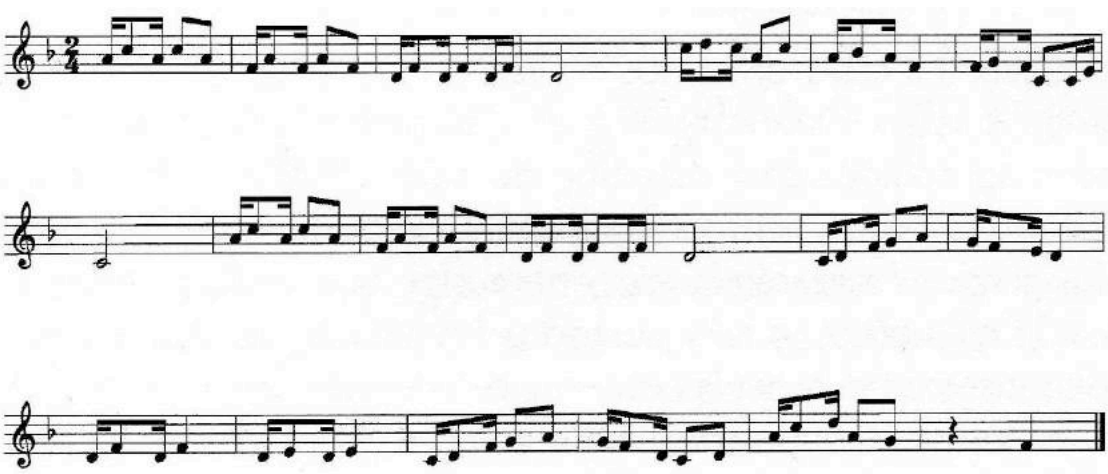
3er ciclo
Interpretamos la melodía con la flauta, en un tempo lento. Podemos inventar un acompañamiento con instrumentos de percusión de sonido indeterminado o de láminas, creando bordones u ostinatos sobre tónica y dominante.

Expresión vocal y percusión corporal

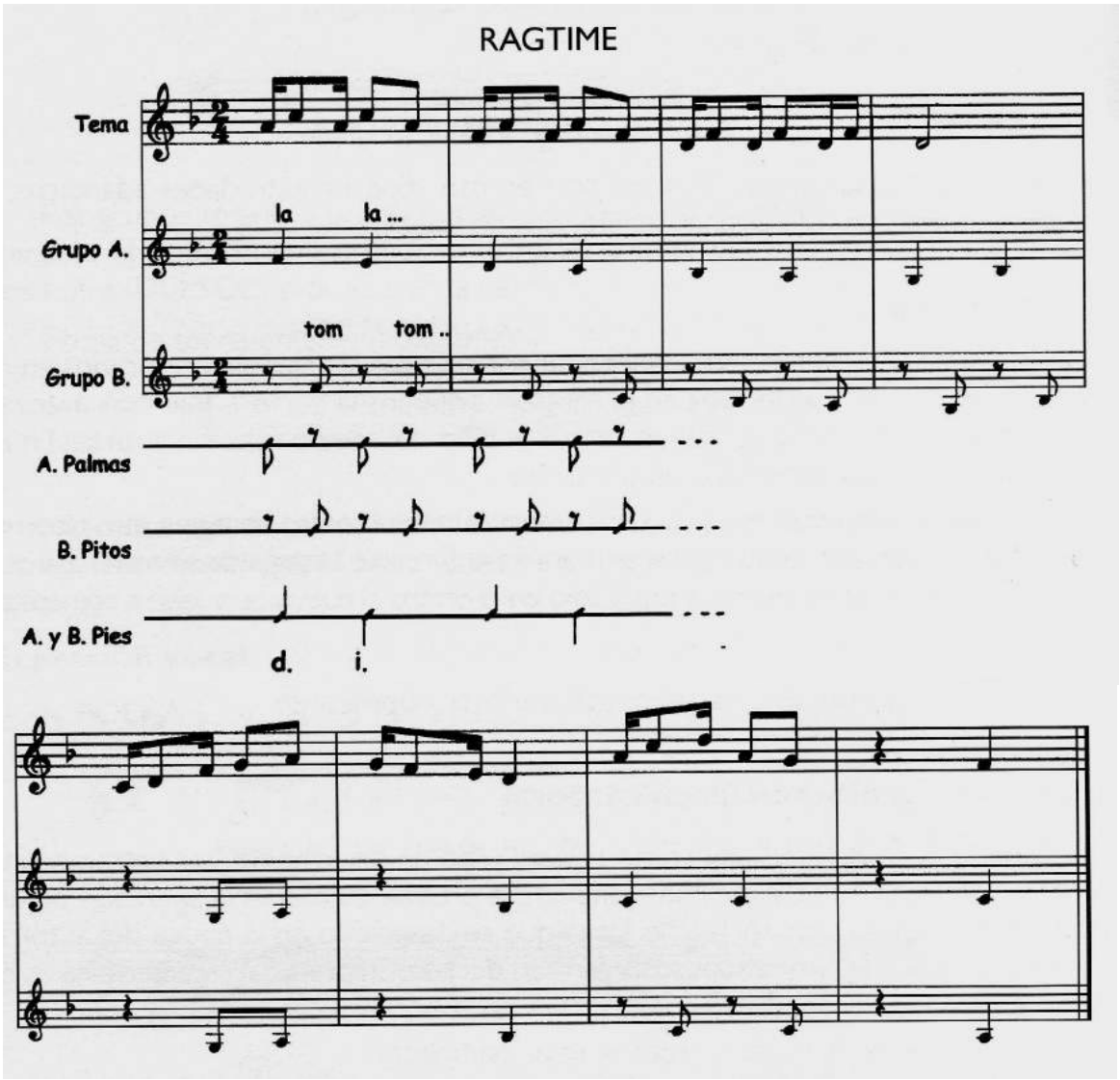
En esta obra de Debussy, como hemos visto anteriormente, encontramos influencias de otras músicas y estilos. Una nueva prueba de ello es la aparición de un Ragtime, tipo de música norteamericana que se desarrolló en la época del autor, a comienzos del S. XX, y que supuso el germen del Jazz. Su principal característica es el ritmo irregular o sincopado.

En la siguiente partitura aparece el tema completo: RAGTIME

RAGTIME



A continuación, se presenta una de las muchas adaptaciones o arreglos que pueden surgir a partir de esa melodía.



☛ Para llevarla a cabo, dividimos la clase en tres grupos: Tema, grupo A y grupo B. Los primeros serán los encargados de interpretar la melodía con los medios que consideren apropiados para este tipo de música (silbido, tarareo, flauta...). Además, llevarán el ritmo de los pies, acompañando ese movimiento con todo el cuerpo. Los otros dos grupos realizarán la voz y percusión corporal correspondientes, según la partitura. El elemento común de todos los grupos será un balanceo con mucho swing. Repetiremos el tema las veces que convengamos, finalizando con sendos calderones en los dos tiempos del último compás.

☛ Podemos aprovechar esta oportunidad para escuchar en clase algunos ejemplos de ragtime clásico, escogiendo algún tema de su principal representante, Scott Joplin.

Expresión dramática

En el cuento aparecen muchos juguetes: una muñeca, un soldado de madera, payasos, un encantador de serpientes, un elefante, etc. Elegimos el que más nos guste o inventamos otros diferentes.

☛ Imaginemos que no están dentro de la caja de juguetes de Debussy sino en una juguetería, ya que nadie los ha comprado todavía. Uno de los niños asumirá el rol de comprador y otro de vendedor. Durante unos minutos trabajaremos por separado los movimientos y sonidos de cada juguete. El comprador preparará su personaje (cómo es, cuánto dinero se quiere gastar, qué juguete quiere comprar y para quién, etc). El vendedor pensará cuál es el juguete que le interesa vender y por qué (el más caro, el más viejo…).

☛ Cuando todos están preparados, comienza la improvisación. Intentamos que se entiendan las réplicas de todos y procuraremos ser fieles a los momentos en los que los juguetes están inmóviles o en funcionamiento.

☛ ¿Puedes imaginarte qué ocurre cuando la tienda se cierra?

Actividades posteriores

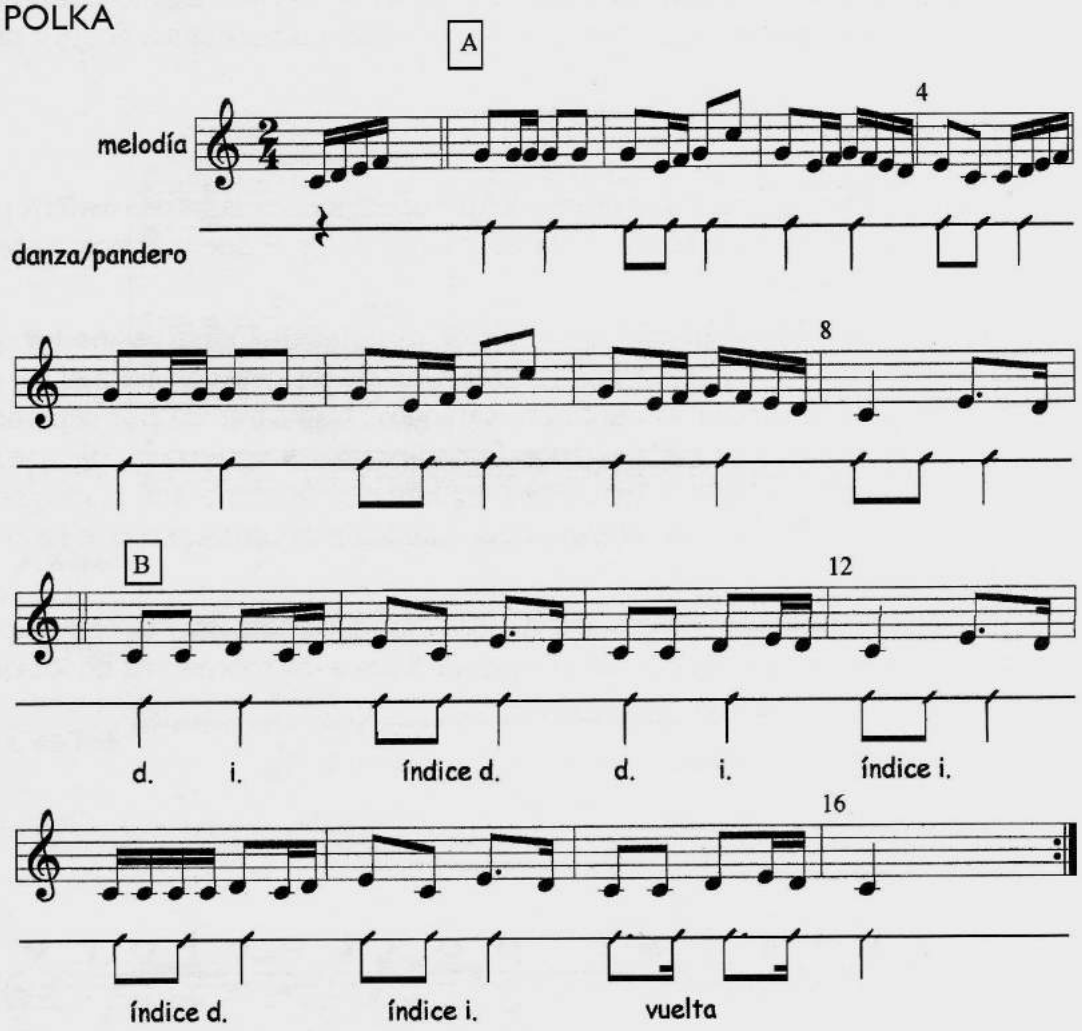
Danza

Al final del cuento escuchamos la Polka que la muñeca bailarina y el soldado bailaban con sus hijos en las fiestas que celebraban en su granja. La melodía ya la conocemos, pues corresponde a la canción del mismo título que aprendimos anteriormente.

Ahora vamos a aprender la coreografía. Como Debussy es un músico francés, hemos escogido los pasos de una danza francesa, una Polka de la región del Bearn, cercana a los Pirineos. Se trata de un pequeño juego en el que, como veremos, se da opción a inventar nuevas variantes.

☛ La música puede ser interpretada por el profesor con la flauta o un teclado, o bien podéis realizar un pequeño arreglo entre todos con los instrumentos de que dispongáis en clase, formando una pequeña *fanfarre* que acompañe a los bailarines, que además cantarán. Es conveniente marcar con el pandero el ritmo de los pasos de la danza.

POLKA



FORMA AB

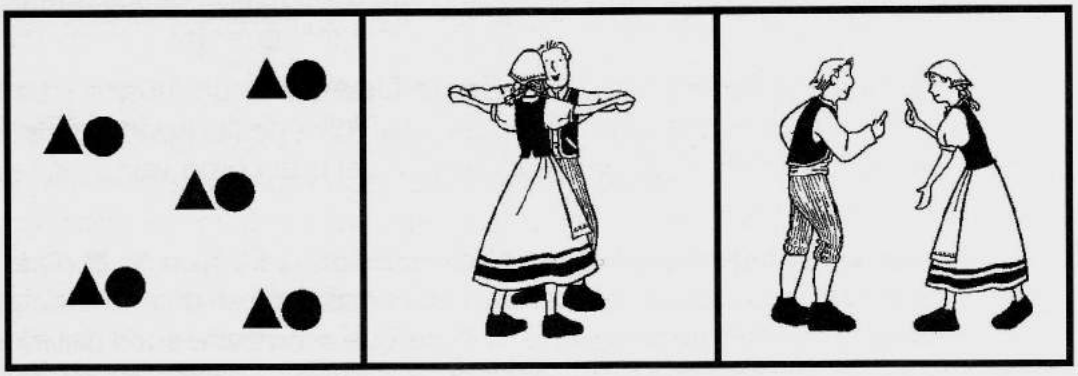
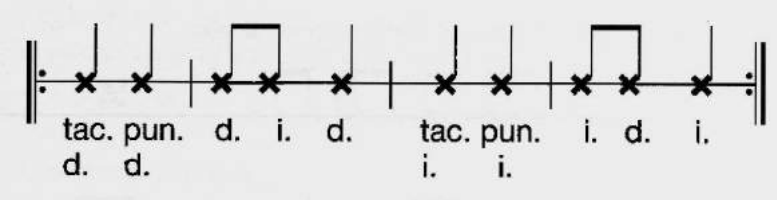


fig. 1 fig. 2 fig. 3

☛ *Coreografía:*
En parejas cogidos por las manos y brazos estirados (fig. 1 y 2). Nos moveremos en sentido contrario a las agujas del reloj. Todos los movimientos se hacen saltando.

A. Comp. 1-8: 4 pasos de polka piquée, alternando de sentido.
(Cada paso de polka son 2 compases: tacón, punta y 3 pasos laterales).



B. Comp. 9-16:
(c. 9) Saltar con el pie izquierdo en el sitio lanzando el derecho delante y viceversa.
(c. 10) "Amenazar" con el índice derecho.
(c. 11) Repetir el compás 9.
(c. 12) Amenazar con el índice izquierdo.
(c. 13-14) Amenazar con el derecho y después con el izquierdo.
(c. 15-16) Vuelta saltada enganchados por los codos derechos.

En cada ronda, durante la parte B, en lugar de señalarse con el dedo, los hermanos pueden darse un beso, un pellizco en la mejilla, un pequeño tirón de orejas... Entre todos elegiremos las acciones y su orden de ejecución.

☛ ¿Y si celebramos un baile de disfraces?
Cada alumno elige el juguete que más le guste de entre todos los que aparecen en el cuento y prepara su disfraz. Además, todos llevan a clase una canción o fragmento musical que consideren adecuado para este baile de muñecos. La Polka será un fin de fiesta estupendo.

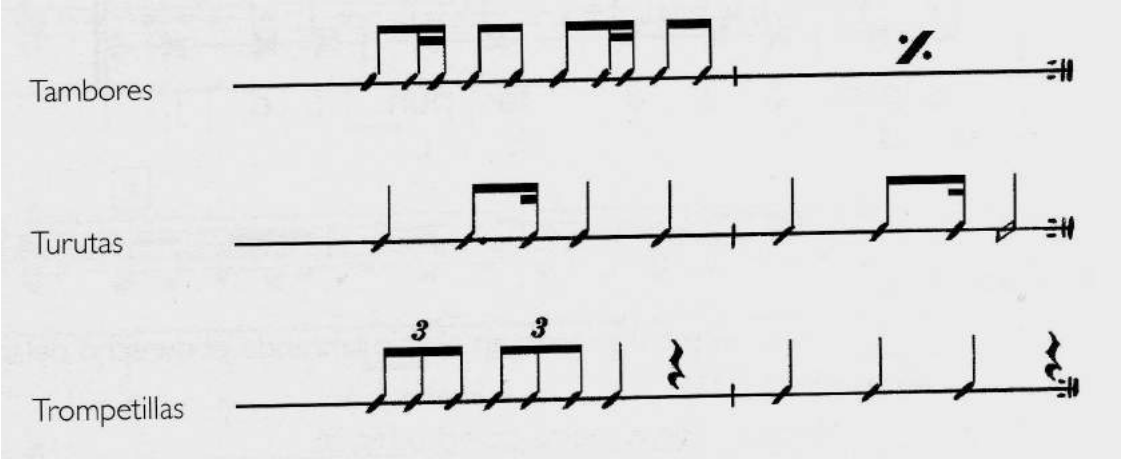
☛ Marcha: escoger alguno de los ostinatos rítmicos y escribir una prosodia sobre soldados.

Expresión instrumental

Durante la audición de la obra fuimos testigos de una terrible batalla entre los soldados y los payasos. Los sonidos musicales que relacionamos con el ambiente militar son las marchas, los toques de trompetas y tambores, etc. Pero, si estamos hablando de una batalla entre juguetes, podemos imaginarnos un acompañamiento musical de instrumentos igualmente de juguete, ¿no es así?

☛ Pediremos a los niños que traigan a clase este tipo de objetos: trompetillas de plástico, turutas (kazoos), tamborcillos, silbatos, tambores-sonajeros... Con todos ellos nos pondremos en marcha, es decir, crearemos e interpretaremos una marcha militar mucho más divertida que guerrera. Podemos incluir consignas recitadas rítmicamente, pasos y desfiles, y todos aquellos recursos que enriquezcan musicalmente la marcha.

Estas son algunas sugerencias que pueden servir de guía:



Expresión plástica y dramatización

Vamos a realizar un teatro de sombras sobre *La caja de juguetes*. Necesitaremos una pantalla translúcida (sirve una sábana colgada y bien extendida), un proyector de luz (el proyector de diapositivas, un foco o linterna potente...) y algunas siluetas de juguetes.

☛ Formamos varios grupos de 4-6 alumnos. Las representaciones pueden realizarse siguiendo un guión fijo, escrito e inventado entre los miembros del grupo, o bien trabajando la improvisación, en función de unas pautas convenidas previamente.

☛ Una vez definido el número de personajes y elementos que aparecerán en el montaje, se dibujan y recortan las siluetas en cartulina gruesa, colocándoles por detrás una varilla (un listón, un lápiz...) que nos servirá para manejarlas. No hace falta que las figuras sean muy grandes, bastará con 10-15 cm. El tamaño de la sombra dependerá de la distancia entre el foco, la silueta y la pantalla.

☛¡Ah! No nos olvidemos de la banda sonora. Además de confeccionar el guión y las siluetas, los miembros de cada grupo realizarán una pequeña selección musical adecuada para acompañar la representación.

Otras cajas de juguetes

Seguro que el cuento musical *La caja de juguetes* nos trajo a la memoria otras obras cuyos protagonistas son también muñecos y juegos. Intentaremos recordar algunas de ellas. Tal vez sea buen momento para disfrutarlas.

Obras musicales

El cascanueces, ballet de P. Tchaikovsky
https://www.youtube.com/watch?v=xtLoaMfinbU
https://www.youtube.com/watch?v=Fp6d7ONYtQY

Sinfonía de los juguetes, de L. Mozart
https://www.youtube.com/watch?v=9KrGlyd_PD4
https://www.youtube.com/watch?v=1miohLVZobE

Juegos de niños, de G. Bizet

Canciones de juguetes

Tengo una muñeca...

Cuentos populares

Pinocho

https://www.youtube.com/watch?v=1FnfkCLXI5g
https://www.youtube.com/watch?v=1GDqTZzrObM

El soldadito de plomo

https://www.youtube.com/watch?v=IU9vdxxeI5M

Películas

Toy Story I, II, III

https://www.youtube.com/watch?v=1guCjulfnZI
https://www.youtube.com/watch?v=y33mJxhxXWo

Alicia en el país de las maravillas

https://www.youtube.com/watch?v=NnAN3wklKlE
https://www.youtube.com/watch?v=zfyaFLgEW58

ANEXO

La caja de juguetes (cuento musical)

Textos: Mark Kilfoylle y Meirion Bowen
Revisión de Fernando Palacios

Preludio

¡Imaginaos! Una caja llena de juguetes profundamente dormidos. En la noche duermen, sueñan que están en una caja de juguetes… soñando. ¡Una muñeca sueña con ser bailarina! ¡Y un soldado de madera imagina en sus sueños que combate en una batalla!

Algunas veces, cuando la familia de la granja se va a dormir, la caja de juguetes se abre de golpe y surge el caos. Los marineros salen los primeros, cantando y armando una buena gresca, los soldados de madera desfilan marciales, el policía pasea blandiendo amenazadoramente la porra. Hasta el elefante quiere estar en el ajo, y ya os imagináis lo que puede llegar a ser eso. Los payasos, como es natural, no se quedan atrás y hacen todas las bromas que pueden.

Pero aquella noche todo estaba tranquilo, nada se movía, ni se oía.

En esto, la muñeca, que soñaba siempre con bailar un vals, salió sigilosamente del rincón…

Escena 1ª: El almacén de los juguetes

… encendió las luces… se acercó hacia el tocadiscos… ¡El volumen! ¡No se había dado cuenta de bajarlo, iba a despertar a todo el mundo!

Demasiado tarde, las otras muñecas se despertaron y salieron a ver qué pasaba. Lo payasos también salieron. Y pasó lo inevitable: todos los juguetes empezaron a despertarse. Incluso los soldados, que suelen tener un sueño muy profundo, se desvelaron. Y claro, el elefante tuvo que hacer acto de presencia.

Fue el encantador de serpientes quién, con su oboe mágico, hipnotizó al elefante para que saliera de la caja y lo siguiera.

También les siguieron los acróbatas, dando volteretas y saltando el uno sobre el otro. La muñeca no podía bailar con tanto alboroto.

En esto, llegó un educado y bondadoso soldado que llegaba silbando una canción… También apareció el novio de la muñeca, un payaso bastante caradura. Era muy divertido, aunque un poco sinvergüenza. ¿Qué hacía? ¡Ah!, estaba mostrando un nuevo baile que acababa de inventar.

El cartero apareció con una carta en la mano. "¡Cuidado con el perro!"

Después del susto, el cartero, con un mordisco en la pierna, entregó su carta y siguió su camino a duras penas. Todos los juguetes se agolpaban para leer la carta. La bailarina aprovechó la ocasión, se puso sus zapatillas de ballet, hizo

dos piruetas y luego, aprovechando que todos estaban distraídos, comenzó a bailar su vals favorito. De puntillas, fue dando vueltas hasta donde estaba el payaso… él le tomo la mano y los dos bailaron el vals.

Pero el payaso, que era un vividor, la dejó sola y se marchó.

Todos aplaudieron a la muñeca bailarina. Pero, ¿dónde se había metido el payaso? ¡Ajáaa! Era aquel que ligaba entusiasmado con dos atractivas marionetas. El muy mamarracho había dejado plantada a la pobre muñeca para bailar con las dos marionetas.

La muñeca intentaba agarrarle al pasar, pero el payaso se burlaba de ella, dando saltos tan grandes que parecía que volaba.

El soldado recién llegado, indignado por el comportamiento del payaso, salió en ayuda de la bailarina.

La muñeca, irritada, tiró al suelo la flor que siempre llevaba consigo.

El soldado corrió a cogerla y se la llevó a los labios. Pero la bailarina ni se dio cuenta del soldado, estaba extasiada con el baile mágico del payaso.

El soldado se entristeció. Encima, ya no tenía tiempo para declararle su amor: la trompeta le reclamaba para cumplir con su deber.

Todos los juguetes bailaban entusiasmados. Tan entusiasmados que no se daban cuenta de que estaba amaneciendo… ni de que unos pasos se acercaban.

- "¡Atención!, el sol se asoma. Los niños ya se han levantado"

Entonces fue cuando todos –el elefante, los soldados, los payasos y las marionetas– se metieron rápidamente de un salto en la caja. Los juguetes fingían que dormían profundamente.

Cuando la puerta empezó a abrirse, la muñeca se apresuró hacia el interruptor. ¡Y se apagaron las luces!

La muñeca y el payaso eran novios desde hacía tiempo, sin embargo, la relación no iba muy bien, sobre todo porque el pérfido payaso no jugaba limpio y ella ya empezaba a estar harta.

Un amanecer, estaban sentados bajo las ramas de un viejo roble diciéndose tonterías al oído.

Escena 2ª: El campo de batalla

El payaso, como siempre, le tomaba el pelo a la muñeca y, entre risotadas, le decía fingidas palabras de amor. La muñeca confiaba en que alguna vez le diera un auténtico anillo de bodas, ¡pero nada!

El payaso era un vividor y no tenía ni la más mínima intención de casarse con nadie. Para animarla le daba cómicos besos en la nariz.

- "¡¿Qué es eso que suena?!" –se preguntaron el uno al otro.

– "¡Sólo puede ser…el enemigo!" –dijo el payaso.

En efecto, el capitán de los soldados de madera se presentó con su sable desenvainado. La muñeca corrió a refugiarse, mientras el payaso pedía ayuda:

- "¡Socorro, socorro!"

Los soldados se preparaban para una batalla definitiva con los payasos. Armados hasta los dientes, llegaron los payasos para repelerlos. La batalla era encarnizada.

El primer ataque fue de pistolas de agua, que fue recibido por una descarga de los payasos, que empuñaban enormes tirachinas cargados de guisantes.

Al cabo del rato, soldados y payasos, creyéndose todos vencedores, se dispersaron cantando victoria.

Aquella noche, bajo la luz de la luna, el soldado de madera yacía herido en el campo de batalla. Llevaba junto a su corazón aquella flor de la muñeca que cogió del suelo.

Una enfermera acudió para cuidarlo, ¿sabéis quién era?… la muñeca.

Pero, de entre la oscuridad también apareció el malvado payaso. Se acercó sigilosamente al soldado que yacía en el suelo. La muñeca enmudeció de pavor. El payaso apartó de una patada la escopeta del soldado, le quitó la flor y se rio burlonamente de él.

- "Tú ya no darás más guerra" –dijo con desdén, y, arrojando la flor, se escabulló en la oscuridad.

La muñeca se acercó. Incorporó al soldado y lo abrazó para confortarlo.

- "No quiero seguir con él, es un malvado. Me quedaré contigo".

Gracias a los cuidados de la bailarina el soldado pronto volvió a sentirse fuerte.

A lo lejos se escuchaba la fiesta de la victoria. Pero los dos enamorados preferían quedarse acurrucados, bien juntos, bajo la luz de la luna.

La muñeca bailarina y el soldado se casaron en secreto. Todos los juguetes fueron a la boda, menos el payaso, claro.

Pero la pareja tuvo un nuevo problema: no les resultaba fácil ganarse la vida, el soldado ya no era apto para el combate; lo único que sabía hacer la muñeca era bailar y, ya se sabe, una muñeca bailarina no mueve a muchos fans. Además, las pertenencias de ambos eran muy pocas: un modesto corral sin ovejas, que la bailarina había heredado de sus padres, el uniforme del soldado, las zapatillas de ballet de la muñeca y la flor del amor que les unió.

Escena 3ª: La pastora traicionada

¡Claro que… las granjas no funcionan sólo con amor!

Afortunadamente, un día oyeron a lo lejos a un pastor que tocaba su rústico caramillo.

El soldado pensó: "De qué sirve un corral sin ovejas". Vendió el fusil, las botas y el uniforme y le compró al pastor todas las ovejas que pudo con sus ahorrillos. ¿Sabéis cuantas le dieron a cambio?… sólo cuatro. Para ampliar su diminuto negocio, el soldado solicitó subvenciones de bancos e, inocente, se quedó esperando respuesta.

El tiempo pasaba y ¡nada! Otro día dio la casualidad de que pasaba por allí una chica con una manada de gansos.

La muñeca consiguió hacer un cambio con la muchacha: le dio sus zapatillas de ballet a cambio de dos gansos. "¡Trato hecho!"

No tenían mucho, pero eran felices… tanto que no hacían mucho caso al triste caramillo del pastor. Ellos, se cogían de la mano y paseaban serenamente a la luz del atardecer. La pareja pasaba todo el tiempo soñando con su futuro.

Escena 4ª: Después de haber hecho fortuna

Para el soldado, el ejército era ya algo del pasado.

La subvención nunca llegó. Lo que sí llegó fue una extraña noticia: ¡una oveja, llamada Dolly, había sido duplicada!

El soldado aprendió cómo hacerlo, multiplicó su rebaño y se convirtió en un granjero de postín. La bailarina también dejó definitivamente el baile y se dedicó de lleno a la multiplicación de gansos.

Sus hijos también se multiplicaron, por eso daban frecuentes fiestas en las que todos ellos, dirigidos por la madre, bailaban hasta la polca.

Epílogo

Y allí siguen tan felices. La familia, naturalmente, tiene una gran caja donde guardan todos los juguetes.

En la noche, los juguetes de la caja duermen y sueñan: la muñeca sueña con bailar, los marineros con cantar, los payasos con hacer payasadas. Todos los juguetes duermen, sueñan… menos uno, un soldado de madera, que nos cuca un ojo y nos dice: "¡Hasta luego!"

* * *