

*22, 23 y 24 de enero, Auditorio Príncipe Felipe, Oviedo
Compañía de marionetas: Per Poc*

Pedro y el lobo

Sergei Prokofiev

GUÍA DIDÁCTICA

ÍNDICE

- **Introducción**

- **La obra**
  - **Una obra con valor pedagógico**

- **Presentación de los instrumentos**

- **El autor de la música: Sergei Prokofiev (1891 - 1953)**

- **Diseños de las marionetas y la escenografía**
  - **La marioneta de hilo**

- **Objetivos y contenidos pedagógicos**

- **La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias**

- **La compañía Per Poc**
  - **Ficha artística**

- **Sugerencias de trabajo**

INTRODUCCIÓN

¿Es necesaria una guía didáctica para los profesores?

Sí, por varias razones.

Sí, para que la actividad de preparación con los alumnos se convierta en una actividad plena, a partir del conocimiento de lo que se va a ver. La asistencia al auditorio será de otra manera si el profesorado ha hecho suya la actividad y transmite ilusión y motivación para ver el espectáculo con la preparación previa de una serie de aspectos.

Sí, para poder adaptar la actividad a la diversidad de alumnos, a partir de las sugerencias de trabajo que la guía propone. La diversidad del aula se corresponde con la diversidad de propuestas que presentamos: intencionadamente abiertas para que todos puedan encontrar el nivel que es capaz de seguir.

Sí, para contribuir activamente al logro de los objetivos curriculares. Por medio de las propuestas de antes, durante y después de la sesión, trabajar desde otros puntos de vista objetivos de lenguaje teatral, contenidos musicales, de expresión plástica, de escenografía, de iluminación, aspectos que no siempre aparecen formulados de esta forma en los libros de texto.

¿Para qué puede servir proponer un trabajo didáctico de un contenido teatral? Para aprovechar la magia del escenario y convertirla en recurso educativo, relacionado con el currículum.

Esta guía pretende, precisamente, proponer unas sugerencias y unas actividades que permitan vincular el lenguaje cultural y artístico con el educativo de una manera rigurosa pero también lúdica.

La creatividad, la emotividad, la empatía... son valores imprescindibles para la educación integral de las personas.

LA OBRA

Cuando en 1935, la directora del Teatro Nacional Musical Infantil de Moscú, Natalia Satz, reconoció entre el público al compositor Sergei Prokofiev -el compositor había llevado a sus hijos al teatro-, le pidió que compusiera una obra para niños. El poder de persuasión de la directora debía de ser importante, ya que en un principio Prokofiev rehusó la oferta. Sin embargo, el 2 de mayo de 1936 se estrenó en ese mismo teatro el cuento sinfónico “Pedro y el lobo”. Se trata de una obra con una clara voluntad didáctica que plantea como objetivo principal educar a los niños en los diferentes timbres musicales.

Con un cuento como trama argumental Prokofiev hará jugar un papel a cada instrumento o familia de instrumentos y asigna una melodía característica a cada personaje de la historia, que lo acompaña cada vez que sale a escena. Con estas referencias el oyente puede saber de qué personaje se trata. La figura de un narrador hará aún más evidentes estas correspondencias.

Desde su estreno se han realizado muchas versiones de la obra: con orquesta sinfónica y narrador, con orquesta de cámara, banda o formaciones musicales reducidas, con bailarines, con actores, en cine.

La versión que ahora nos ofrece la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y Per Poc es otra: Tres marionetistas -uno de ellos ejerciendo, también, de narrador- nos recrean este cuento con unas marionetas de hilo diseñadas por la ilustradora Roser Capdevila. Per Poc, como compañía de teatro, ha potenciado más la dramaturgia a través de unas marionetas de hilo.

El espectáculo consta de dos partes: la introducción de los personajes, que Per Poc ha teatralizado de forma muy original, creando una complicidad mágica entre marionetas, público, presentador y orquesta; y el cuento, en donde las marionetas ilustran las acciones que narra el actor, mientras la orquesta interpreta la partitura.

UNA OBRA CON VALOR PEDAGÓGICO

Sergei Prokofiev compuso la música de Pedro y el lobo en el año 1936 por encargo del Teatro Nacional Musical Infantil de Moscú, y se estrenó bajo la dirección del propio compositor.

En Pedro y el lobo, cada personaje está representado por un instrumento y una melodía característica.

La correspondencia entre personajes e instrumentos es la siguiente:

Pedro..... la cuerda

El pájaro..... la flauta

El pato..... el oboe

El abuelo..... el fagot

El gato..... el clarinete

Los cazadores..... la percusión

El lobo..... las trompas

Cada personaje tiene sus peculiaridades que se expresan a través del timbre de cada instrumento y del carácter de la melodía.

El abuelo, un poco gruñón

El gato, travieso

El pato, dormilón y despistado

El lobo, amenazador

El pájaro, muy ligero

Pedro, persistente y seguro

Y muchas más cualidades...

Escucha atentamente el sonido de cada instrumento y el carácter de sus melodías y haz una lista con los adjetivos que te sugieren:

PERSONAJE	INSTRUMENTO	ADJETIVO
Pedro		
Gato		
Pájaro		
Pato		
Abuelo		
Cazadores		
Lobo		

PRESENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

Sergei Prokofiev utiliza las distintas familias de instrumentos de la orquesta sinfónica para ilustrar los distintos personajes y situaciones.

VIENTO-MADERA: flauta, oboe, clarinete y fagot.

VIENTO-METAL: trompas, trompeta y trombón.

PERCUSIÓN: timbales, triángulo, pandereta, platos, castañuelas, tambor militar y bombo.

CUERDA: violines (primeros y segundos), violas, violonchelos y contrabajos.

VIENTO-MADERA

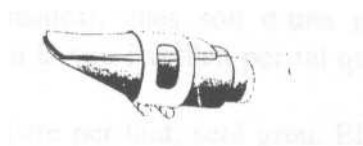
Las flautas son los instrumentos más agudos del viento-madera (antiguamente se construían con este material pero las actuales son de metal). Su sonido es claro y transparente y en el registro más agudo, como en el tema del pájaro, se vuelve cada vez más brillante, se caracteriza también por su agilidad. Fíjate en su embocadura.

El oboe tiene un sonido muy característico: expresivo, nasal, melancólico y rudo si se toca fuerte en el registro grave (característica propia de los instrumentos de doble lengüeta) aunque en los agudos se vuelve más dulce y frágil.

Los clarinetes son un grupo muy numeroso, los hay de muchos tamaños y tesituras (en este caso Prokofiev eligió el clarinete en La para obtener un sonido aterciopelado y con presencia en el registro grave), su embocadura es de lengüeta simple y son instrumentos que permiten ejecutar fragmentos a gran velocidad.

El fagot comparte características con el oboe, puesto que también es un instrumento de lengüeta doble, pero suena dos octavas por debajo y en su registro más grave puede resultar muy rudo y áspero.

VIENTO-METAL

Los instrumentos de viento-metal tienen una embocadura característica.

Las trompas tienen una sonoridad plena redonda y dulce, aunque a medida que descienden van tomando un timbre más oscuro.

Las trompetas son las más agudas, brillantes y ágiles, con un sonido penetrante y metálico.

Los trombones, con un registro grave, son ideales para participar en la marcha triunfal.

PERCUSIÓN

Los timbales son instrumentos membranófonos de altura definida que producen notas identificables, es decir, la altura del sonido está determinada (se pueden afinar). En cambio el bombo y el tambor militar, que tiene un sonido más agudo y penetrante, son instrumentos de altura indefinida y producen notas que no son identificables, es decir, la altura del sonido está indeterminada (no se pueden afinar).

CUERDA

La cuerda es la familia más numerosa y de sonoridad más homogénea de la orquesta. Violines, violas, violonchelos y contrabajos se tocan con arco y por esta razón los llamamos instrumentos de cuerda frotada. Cuando los tocamos con los dedos de la mano derecha, decimos que hacemos pizzicato: su sonido resulta como una suave percusión (especialmente en los instrumentos más graves).

Cada uno de los instrumentos de cuerda frotada tiene un timbre característico:

Los violines son los más pequeños y por tanto los más agudos. Ágiles y brillantes, a menudo muestran la parte más evidente de la música: la línea melódica. ¿Recordáis el tema de Pedro?

Las violas son un poco más grandes y su sonido es aterciopelado, intimista, de registro medio y nunca levantan la voz.

Los violonchelos son aún mayores y por lo tanto su registro es más grave. Su sonido puede ser brillante en los agudos y en los graves con mucho cuerpo.

Los contrabajos son los de mayor tamaño y por lo tanto su sonido es muy grave, proporcionan gran peso al conjunto orquestal.

EJERCICIOS PARA DIVERTIRSE

Dibuja en las siete casillas los personajes de esta historia

- ¿Te parece normal que los animales de este cuento hablen? ¿Por qué?

- ¿Conoces otros cuentos en los que los animales hablen? Escribe el título de los que recuerdes.

- ¿Por qué crees que los lobos hacen de malos?

- Crea una historia cuyo protagonista sea un lobo y que además sea bueno.

EL AUTOR DE LA MÚSICA:

Sergei Prokofiev (1891-1953)

Sergei Prokofiev fue un compositor y pianista ruso que estudió en el conservatorio de San Petersburgo, donde aprendió el arte de la orquestación y composición con Rimsky-Korsakov. Abandonó Rusia después de la Revolución y vivió desde 1917 hasta 1933 en París, donde destacó como pianista. En este período compuso sinfonías (*Sinfonía clásica* de 1917), óperas (*El amor de las tres naranjas*, 1921), conciertos (*Tercer concierto para piano*, 1921) y ballets (*Le pas d'acier*, 1925).

De vuelta a Rusia cambió su estilo, que dejó de ser disonante satírico y rítmicamente agitado para convertirse en más lírico y armónicamente más tradicional. En este período se adapta a las exigencias del positivismo soviético, creando obras donde se exalta el heroísmo y el patriotismo y donde el compositor no se dirige a un público elitista y poco numeroso sino a las grandes masas. Buscar un lenguaje adecuado para el "nuevo" público huyendo de toda simplificación fue su gran obsesión. Es por esta razón por la que en este período Prokofiev se dedica con mucha energía a componer música para el cine, donde destacan las partituras para los filmes de Eisenstein, *Alexandre Nevky*, 1938 e *Ivan el Terrible*, 1945 y dentro de su gran producción que abarca todas las formas musicales, destaca el célebre cuento sinfónico escrito para niños *Pedro y el lobo*, 1936.

DISEÑO DE MARIONETAS Y ESCENOGRAFÍA

Los diseños de las marionetas y la escenografía han sido realizados por la famosa ilustradora Roser Capdevila, creadora de los populares personajes de Las Tres Mellizas.

La escenografía consta de tres paneles, que representan los tres escenarios donde se desarrolla la acción: la casa, el árbol y el estanque.

Las marionetas combinan la frescura y el colorido contemporáneo de los dibujos de Roser Capdevila, y la precisión y dificultad de manipulación característica de la técnica tradicional de las marionetas de hilo.

LA MARIONETA DE HILO:

Son los títeres que se mueven mediante hilos y requieren mucha precisión tanto en el manejo como en la construcción.

Se manipulan a través de un control de madera, donde se atan todos los hilos que irán también atados a las diferentes partes del cuerpo de la marioneta: como la cabeza, los hombros, la espalda, las manos, las piernas y los pies.

El control de la marioneta es la parte más importante y compleja. Existen muchos modelos y cada uno sirve para obtener uno u otro movimiento de la marioneta. Cuantos más hilos tenga la marioneta más complejo será su control y más movimientos podrá realizar ésta.

Las marionetas tradicionales se construyen en madera, ya que para que tengan un buen movimiento han de tener peso. También se debe trabajar muy bien las diferentes articulaciones, para que el títere responda bien cuando se ordene un movimiento desde el control.

Para llevar a escena este tipo de marionetas se puede optar por trabajar sobre un puente de manipulación, en donde los titiriteros quedan escondidos, o realizar una manipulación a vista, tal y como veremos en esta propuesta de Pedro y el lobo.

OBJETIVOS Y CONTENIDOS PEDAGÓGICOS

Presentar a los alumnos un espectáculo de calidad para iniciarlos en el disfrute de la música y del teatro de marionetas.

CONCEPTOS

- Pedro y el lobo, un cuento sinfónico.
- Los personajes de un cuento.
- La música de la obra.
- Las marionetas.

PROCEDIMIENTOS

- La narración de cuentos.
- Reconocimiento de los protagonistas de los cuentos.
- La asociación de un instrumento a un personaje.
- Diferenciar los diferentes tipos de títeres.

ACTITUDES

- Interés en seguir, con atención, el cuento representado.
- Valorar la importancia de la música en Pedro y el lobo.
- Respeto a los músicos, a los actores y a los compañeros durante la representación.

LA ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (OSPA)

La OSPA nace en 1991 bajo el auspicio del Gobierno del Principado de Asturias y con el objetivo prioritario de enriquecer musical y culturalmente la región. S.A.R. D. Felipe de Borbón es su Presidente de Honor. Es un Organismo Autónomo de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, y miembro de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, AEOS.

Heredera de la antigua Orquesta Sinfónica Provincial, cuyos orígenes se remontan a 1939 y de la posterior Orquesta Sinfónica de Asturias, la OSPA ha evolucionado y madurado desde su primer concierto, el 12 de mayo de 1991, hasta convertirse en un referente dentro y fuera de Asturias por su versatilidad, su capacidad interpretativa y su calidad indiscutible.

La OSPA está compuesta por sesenta y nueve profesores de varios países de la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos y Latinoamérica. Su actividad principal se articula en torno a las temporadas de conciertos que ofrece cada año en Oviedo, Gijón y Avilés. Por ellas han pasado algunos de los solistas y directores más relevantes del panorama internacional, además de sus directores titulares, Jesse Levine y Maximiano Valdés, actual director honorífico.

Desde septiembre de 2012 asume la titularidad Rossen Milanov.

Además de en los conciertos de temporada, la OSPA es ya parte obligada y esperada en el concierto previo a la entrega de los Premios Príncipe de Asturias o en el tradicional Concierto de Navidad, estos últimos en estrecha colaboración con el Coro de la Fundación Príncipe de Asturias, sin olvidar también su importante participación en la temporada de ópera de la Asociación Asturiana de Amigos de la Ópera.

La Orquesta desarrolla además en Asturias una intensa labor pedagógica y social que va ampliando horizontes año a año y que está recibiendo una gran acogida en todos lugares en los que se presenta.

En la temporada 2012/13, la OSPA se convirtió en la primera institución europea y de la comunidad hispanohablante colaboradora del Carnegie Hall y su exitoso programa Link Up. Se trata de un novedoso y ambicioso proyecto didáctico que la Orquesta pone al servicio de los centros educativos de toda la región.

Fuera del Principado la Orquesta ha actuado en los auditorios y salas más importantes de la geografía española, ha colaborado con la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera y en convocatorias de verano tan relevantes como el Festival de Santander, el Festival de Música y Danza de Granada o el Festival de Música Contemporánea de Alicante, también en la Semana de Música Religiosa de Cuenca o Musika-Música de Bilbao.

De sus giras internacionales hay que destacar la realizada en el año 1996 por Chile y México. Dos años más tarde, volverá a Chile y participará también en el Festival Intercéltico de Lorient, en Francia. A México la OSPA regresa en 2007 con gran éxito de crítica. También en la temporada 2007/08 viaja a China, dentro de las actividades del Año de España en este país.

En noviembre de 2011, dirigida por Maximiano Valdés, ofreció un concierto ante Su Santidad Benedicto XVI en la Sala de Audiencias del Vaticano, bajo el mecenazgo de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson. Con este concierto extraordinario, la OSPA se convierte en la primera sinfónica española de titularidad pública que actúa en la Sala Nervi.

La trayectoria discográfica de la OSPA se inicia con obras de temática y de autores asturianos como Benito Lauret, Julián Orbón o Ramón Prada. Ha grabado también para sellos como ARTEK o NAXOS; con este último ha cosechado excelentes críticas por sus grabaciones de música de Manuel de Falla y Joaquín Rodrigo. En la temporada 2012/13 ha grabado, para CLASSIC

CONCERT RECORDS, PETROUCHKA de Stravinsky y El sombrero de tres picos de Falla (primer CD de la serie Diaghilev y Los Ballets Rusos).

La OSPA ha llevado a cabo la recuperación de títulos de nuestro patrimonio musical como *Los amantes de Teruel* o *Covadonga*, de Tomás Bretón; la zarzuela barroca de Sebastián Durón, *Imposible mayor en amor, le vence amor*, y ha reestrenado obras del sintonismo español del siglo XIX de autores como Pedro Miguel Marqués, entre otros.

¿Conoces a la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias?

- ¿En que año se fundó la orquesta?

- 1993
- 1991
- 1992

- ¿Dónde esta su sede?

- Avilés
- Gijón
- Oviedo

- ¿Por qué siglas se conoce a la orquesta?

- OSPA
- OSA
- OSDPDA

- ¿Cuántos músicos componen la orquesta?

- 79
- 59
- 69

- ¿Sabes el nombre de alguno de ellos?

- ¿Quién es el director titular actual?

- Rossen Milanov
- Maximiano Valdés
- Jesse Levine

- ¿Cuál es la nacionalidad del director titular actual?

- Húngara
- Rusa
- Búlgara

LA COMPAÑÍA PER POC

Santi Arnal funda la compañía de marionetas Per Poc, en el año 1989, tras formarse con el maestro Harry V. Tozer. Este interés por dar a conocer el universo de la marioneta ha motivado colaboraciones diversas con las artes plásticas, el cine, la música o el mundo audiovisual.

En su aproximación a la música, Per Poc ha presentado sus espectáculos en escenarios de gran renombre, como la Konzerthaus de Viena, el Teatro Nacional Musical Infantil de Moscú, el Palau de la Música Catalana, el Festival Castell de Peralada o el Festival Grec de Barcelona.

También ha colaborado con más de 20 orquestas sinfónicas, entre las que destacan la Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, la Orquesta de Extremadura, la Real Filharmonía de Galicia, la Orquesta Simfònica del Vallès, la Orquesta Filarmónica de Málaga, o la Orquesta Sinfónica de Tenerife, entre otras.

En mayo de 2009 estrena en el Gran Teatre del Liceu la ópera “*El pequeño deshollinador*”, de Benjamin Britten.

En el cine, Per Poc ha trabajado con el director Terry Gilliam en la película “The man who killed Don Quijote”. Parte de este trabajo se puede ver en el documental “Lost in La Mancha”.

FICHA ARTÍSTICA

Título: Pedro y el lobo

Música: Sergei Prokófiev

Dirección escénica: Santi Arnal

Diseño marionetas: Roser Capdevila

Construcción títeres: Santi Arnal

Iluminación: Cristina Rodríguez

Manipulación marionetas: Anna Fernández y Neus Mayolas

Narración: Santi Arnal

SUGERENCIAS DE TRABAJO

ANTES DEL ESPECTÁCULO

Actitud

¡Asistir a un espectáculo es siempre una fiesta! Y toda fiesta siempre es un acto de relación social que exige unas normas de comportamiento. Es necesario asegurar en el alumnado un interés positivo para asistir a un concierto.

Entrar en un espacio público, como un teatro o un auditorio, merece una actitud de respeto.

Durante la sesión, el silencio es la prueba de respeto más evidente que el alumnado puede ofrecer.

En este caso obtendrá el agradecimiento más sincero por parte de actores-intérpretes y músicos, ya que el trabajo de éstos es complejo, porque requiere atención y sincronía.

Un silencio atento y respetuoso asegura una mayor calidad en la representación.

Gracias, pues, por colaborar en hacer que las sesiones sean de calidad.

Contenido

Antes de asistir al espectáculo recomendamos escuchar en clase la música y el cuento (o, al menos, algún fragmento).

También antes de ir a ver el espectáculo sugerir a los niños lo que es interesante que observen bien:

- ¿Cómo está colocada la orquesta?
- ¿Qué tipos de marionetas se utiliza?
- ¿Qué personajes salen?
- ¿Qué historia nos cuenta?

DESPUÉS DEL ESPECTÁCULO

Después de haberlo visto haga que los niños expliquen lo que ellos han entendido.

Recuerde todos los personajes que salen en el cuento explicando cómo es cada uno y la música que los acompaña. También puede trabajar otras cuestiones como: ¿Dónde ocurre la historia? ¿Cómo son los decorados?

Para recordar el cuento: organice grupos de 8 alumnos y asígneles un personaje. Con un grupo como actores y el resto como espectadores, vaya explicando el cuento mientras ellos lo representan tal como les salga. Si lo va repitiendo en diferentes días hasta que todos hayan participado les ayudará a memorizar el cuento.

Coloca el nombre de los siguientes instrumentos en el lugar que ocupan en la orquesta: flauta, oboe, clarinete, fagot, trompeta, trombones, trompas, timbales, pandereta, platos, triángulo, castañuelas, caja militar, bombo, violines I, violines II, violas, violoncelos, contrabajos.

OSPA

ORQUESTA SINFÓNICA
DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

