

TALLER DE VERANO DEL REAL JUNIOR “JUGAMOS A LA ÓPERA” TEMPORADA 2017/18

Impartido por Leticia Yustos Fernández

Este campamento nace con el fin de dar respuesta a las numerosas demandas para realizar una actividad donde se desarrollen específicamente los aspectos artísticos que confluyen en el fenómeno operístico. La Ópera es desde su nacimiento la obra de arte total, donde convergen diversas disciplinas, la **música**, el **teatro**, la **poesía**, la **danza**, la **expresión corporal**, las **artes plásticas** y las **artes audiovisuales**. El vínculo que se genera entre todas estas manifestaciones a través del juego hará que la ópera se perciba como un fenómeno global, completo y dinámico.

El juego es vital para el desarrollo de la inteligencia, de las capacidades sensorias motrices, simbólicas y de razonamiento de cada uno de nosotros. Mediante el juego se pretende dar a conocer una producción teatral, desde la labor actoral y vocal de los intérpretes de ópera, cantantes y músicos por igual, hasta la puesta en escena. La creatividad y el trabajo en equipo se desarrollan dentro de un marco lúdico-recreativo, facilitando un espacio de trabajo y diversión, donde animamos a todos a cantar y a participar.

El campamento consiste en una primera parte donde el grupo se dará a conocer con juegos de presentación vocal y gestual, en un ambiente placentero donde no existen las propuestas erróneas ni equivocadas. Se desarrollan también los principios básicos de la respiración y la emisión vocal en un segundo bloque de actividades, integrado dentro del juego teatral. Después pasaremos a cantar poesías, trabalenguas y pequeños cuentos, y descubrir con estos juegos la fuerza del canto. Finalmente, cuando conozcamos todas las piezas que se ponen en juego, nos encontraremos ante el reto de llevar nuestra propuesta a escena.

Esta manera de trabajar que proponemos potencia la expresión artística y plástica, así como profundiza en la expresión corporal, gestual, del lenguaje hablado y el lenguaje cantado. Se fomentan hábitos saludables hacia el propio cuerpo y hacia nuestro propio instrumento, la voz. La cooperación, la coordinación y la formación de equipos de trabajo se valoran de forma muy positiva en todas las actividades.

En todo momento se precisa de la implicación y motivación de los participantes; para ello, los contenidos están adaptados al nivel inicial de conocimientos con los que llegan y se plantean actividades que abran nuevos campos de conocimiento y práctica. Los temas que vamos a trabajar se presentan de forma que despierten el interés, con propuestas abiertas que generen diferentes posibilidades. Serán claves las puestas en común, la lluvia de ideas, el trabajo por turnos y en equipo, el desarrollo de técnicas de atención y la escucha, el uso de la música, el cuidado de las emociones, así como el respeto hacia el otro.

Plantear de forma activa y lúdica el acercamiento al mundo operístico nos parece una manera muy atractiva para generar curiosidad e interés, fidelizando con la temporada del Teatro Real.

Por eso mismo, aprovechamos la oportunidad para dar a conocer y abrir una pequeña ventana a lo que será la próxima temporada del proyecto pedagógico del teatro en su temporada 2018/2019, o también reforzar vínculos en una mirada a la temporada que se cierra. Una de nuestras mayores inquietudes es la generación

de nuevos públicos con intereses, curiosidades y enfoques renovados, motivando a los más pequeños a establecer conexiones con el Teatro Real.

SEMANA I. LA BOHÈME

A lo largo de los cinco primeros días del mes de julio vamos a formar un gran equipo de trabajo para sacar adelante una visión propia y renovada de esta historia tan popular, La Bohème, conmovedora y cargada de melodías bellísimas. El París de finales del siglo XIX será el punto de partida para el conocimiento del autor, Puccini, su obra, el ambiente y personajes de la misma. Durante las dos primeras horas de la mañana, mediante un trabajo creativo, cooperativo y lúdico-recreativo abordaremos la labor de cada uno de los oficios implicados en una producción operística. Los niños descubrirán las pautas que sigue el Teatro Real para desempeñar esta gran obra.

LUNES 2

9:00-9:30. Llegada y toma de contacto I. Presentación de los participantes a través de juegos rítmicos y con canciones. **Formación de gran grupo.** Juegos de expresión corporal, gestual y vocal donde propiciaremos un marco para la desinhibición, pérdida de vergüenza y valoración de las diferentes propuestas.

Desde el primer momento se quiere crear un espacio agradable para la expresión de todos.

9:30-10:00. Conocemos a... (Puccini y obra de la temporada La Bohème). Haremos un pequeño boceto del retrato biográfico del autor a modo de cuento para que lo conozcan y sepan a quién vamos a versionar. Se les ofrecerá una caricatura del mismo que podrán decorar como más les guste.

10:00-10:30. La Bohème. TALLER [bocetos ópera] ¿Cómo ves tú la ópera? Versión adaptada de la obra. Mediante la expresión plástica pediremos a los niños que desarrollen su propia visión del teatro y de la ópera para luego explicar sus opiniones al resto del grupo.

10:30-11:00. Creación de la compañía. Juego **ÓperaPlay** para conocer los diferentes aspectos a tener en cuenta durante la semana: profesiones, personajes, obras, autores... Generar la conciencia de compañía, de gran equipo de trabajo. Poner un nombre a la compañía.

11:00-11:30. Guía para la elaboración de currículums-fortalezas y preparar el **Casting** del día siguiente. **Profesiones** en el mundo operístico. Valoración y elección dependiendo de gustos y cualidades personales de

cada uno. Músicos, actores, maquilladores y responsables de vestuario, escenógrafos, escritores, iluminadores, regiduría...

Pequeño almuerzo

MARTES 3

9:00-9:30. Llegada y toma de contacto II. Puesta en común de las sensaciones sobre la sesión pasada sobre la relajación y la respiración. Realizaremos ejercicios prácticos para visualizar los principios básicos de la relajación y la respiración. Valoración de la importancia en nuestra vida cotidiana, para reforzar hábitos saludables. Ejercicios de activación y movimiento escénico.

9:30-10:00. Casting. Reparto de tareas. Asignar tareas conforme al casting y comenzar a diseñar el plan de trabajo sobre el autor y obra propuesta en cada uno de los departamentos. (se pedirá a la compañía que piense propuestas para el día siguiente) **Entrenamiento corporal y vocal.** Creación de coro. Sentir en el propio cuerpo los diferencia ritmos para poder aplicarlos a la improvisación musical y la creación de la propia partitura, así como al movimiento de la masa coral en escena.

10:00-10:30. Equipos de trabajo: **Director de Escena y Director Musical.** Desarrollar la confianza y la cooperación. **Regiduría.**

10:30-11:00. Partitura y bocetos de escena. Visionado/ Lectura del trabajo sobre el que se propone una visión nueva y propia. Para ello escucharemos la obra seleccionada del autor o algunas piezas instrumentales.

11:00-11:30. Puesta en común. **Progreso I.**

Pequeño almuerzo

MIÉRCOLES 4

9:00-9:30. Llegada y toma de contacto III. Pequeña sesión de relajación y calentamiento de la voz como rutina para empezar a trabajar. Ejercicios teatrales para la concienciación corporal. Movimiento escénico.

9:30-10:00. Realización de tareas I. Talleres: decorados, partituras, instrumentos, textos, actores, cantantes, luces, maquillaje, etc... Control de todas las tareas por parte de directores y regiduría.

10:00-10:30. Puesta en común. **Progreso II.** Trabajo de coro. **Movimiento escénico coral.** Entrenamiento corporal para diferenciar sonidos (graves, medios y agudos) y ritmos (regulares e irregulares) y poderlos aplicar después a la partitura. Improvisaciones y trabajos con máscaras. Juego como grupo de coro.

10:30-11:00. Realización de tareas II. Talleres: decorados, partituras, instrumentos, textos, actores, cantantes, maquillaje, etc... Control de todas las tareas por parte de directores y regiduría. Listados de materiales necesarios en todos los departamentos

11:00-11:30. Puesta en común. **Progreso III.** Puesta a punto de materiales

Pequeño almuerzo

JUEVES 5

9:00-9:30. Llegada y toma de contacto IV. Pequeña sesión de concentración, la emisión vocal y movimiento escénico. **Reparto de tareas III.**

9:30-10:00. Finalización de tareas y puesta a punto. Puesta en común. **Progreso IV.**

10:00-10:30. Montaje escénico. Todo preparado. **Ensayo a la Italiana**. Valoración del ensayo técnico, debate, puesta en común.

10:30-11:00. **Ensayo de conjunto I**. Análisis general, toma de decisiones, retoques y modificaciones si fueran necesarias.

11:00-11:30. **Da capo**. Todo en su lugar para el día siguiente. Cada departamento será responsable de preparar su tarea y dejar claro al resto de compañeros su trabajo y colaboración.

Pequeño almuerzo

VIERNES 6

9:00-9:30. **Llegada y Toma de contacto V**. Activación, concentración y dinámicas motrices específicas para estreno.

9:30-10:00. **Ensayo pregeneral**. Al igual que la dinámica de un teatro cualquiera del mundo, los tiempos y plazos tienen que ajustarse a nuestro plan de trabajo, así que en este ensayo pregeneral se podrá valorar la propuesta y hacer las modificaciones que se crean pertinentes. Nos interesan las opiniones de todo el grupo y aprendemos a valorar el punto de vista crítico de los demás.

Todos los elementos: atrezzo, decorados, luces, maquillaje, instrumentos..., [Estaría bien incluir el vestuario]

10:00-10:30. Sesión de relajación-concentración. Calentamiento vocal

10:30-11:00. **TALLER [todo preparado]** Programas de mano y revisión, repaso de todo lo aprendido.

11:00-11:30. **Ensayo general**. Un ensayo general es un estreno en el Teatro Real. Puesta en escena para los familiares y amigos. Cambio de impresiones, coloquio con la compañía y el público.

SEMANA II. AIDA

Durante esta segunda semana del mes de julio podremos viajar a Egipto o a donde nos propongamos. Aida en esta ocasión será la obra elegida para trabajar una gran producción operística donde los sentimientos son los principales protagonistas. Verdi supo hacer como nadie que una gran orquesta, un gran coro, solista, incluso un ballet se convirtiera en la obra más ambiciosa y representada del mundo. De nuevo nuestro método de trabajo, la cooperación, la creatividad y la visión lúdico-recreativa proporcionarán la base para que nos enfrentemos a este singular reto.

LUNES 9

9:00-9:30. **Llegada y toma de contacto I**. Presentación de los participantes a través de juegos rítmicos y con canciones. **Formación de gran grupo**. Juegos de expresión corporal, gestual y vocal donde propiciaremos un marco para la desinhibición, pérdida de vergüenza y valoración de las diferentes propuestas.

Desde el primer momento se quiere crear un espacio agradable para la expresión de todos.

9:30-10:00. **Conocemos a...** (Verdi y obra de la temporada **Aida**). Haremos un pequeño boceto del retrato biográfico del autor a modo de cuento para que lo conozcan y sepan a quién vamos a versionar. Se les ofrecerá una caricatura del mismo que podrán decorar como más les guste.

10:00-10:30. *Aida*. **TALLER [bocetos ópera]** ¿Cómo ves tú la ópera? Versión adaptada de la obra. Mediante la expresión plástica pediremos a los niños que desarrollen su propia visión del teatro y de la ópera para luego explicar sus opiniones al resto del grupo.

10:30-11:00. Creación de la compañía. Juego **ÓperaPlay** para conocer los diferentes aspectos a tener en cuenta durante la semana: profesiones, personajes, obras, autores... Generar la conciencia de compañía, de gran equipo de trabajo. Poner un nombre a la compañía.

11:00-11:30. Guía para la elaboración de currículums-fortalezas y preparar el **Casting** del día siguiente. **Profesiones** en el mundo operístico. Valoración y elección dependiendo de gustos y cualidades personales de cada uno. Músicos, actores, maquilladores y responsables de vestuario, escenógrafos, escritores, iluminadores, regiduría...

Pequeño almuerzo

MARTES 10

9:00-9:30. **Llegada y toma de contacto II**. Puesta en común de las sensaciones sobre la sesión pasada sobre la relajación y la respiración. Realizaremos ejercicios prácticos para visualizar los principios básicos de la relajación y la respiración. Valoración de la importancia en nuestra vida cotidiana, para reforzar hábitos saludables. Ejercicios de activación y movimiento escénico.

9:30-10:00. **Casting. Reparto de tareas**. Asignar tareas conforme al casting y comenzar a diseñar el plan de trabajo sobre el autor y obra propuesta en cada uno de los departamentos. (se pedirá a la compañía que piense propuestas para el día siguiente) **Entrenamiento corporal y vocal**. Creación de coro. Sentir en el propio cuerpo los diferencia ritmos para poder aplicarlos a la improvisación musical y la creación de la propia partitura, así como al movimiento de la masa coral en escena.

10:00-10:30. Equipos de trabajo: **Director de Escena** y **Director Musical**. Desarrollar la confianza y la cooperación. **Regiduría**.

10:30-11:00. **Partitura y bocetos de escena**. Visionado/ Lectura del trabajo sobre el que se propone una visión nueva y propia. Para ello escucharemos la obra seleccionada del autor o algunas piezas instrumentales.

11:00-11:30. Puesta en común. **Progreso I**.

Pequeño almuerzo

MIÉRCOLES 11

9:00-9:30. **Llegada y toma de contacto III**. Pequeña sesión de relajación y calentamiento de la voz como rutina para empezar a trabajar. Ejercicios teatrales para la concienciación corporal. Movimiento escénico.

9:30-10:00. **Realización de tareas I**. Talleres: decorados, partituras, instrumentos, textos, actores, cantantes, luces, maquillaje, etc... Control de todas las tareas por parte de directores y regiduría.

10:00-10:30. Puesta en común. **Progreso II**. Trabajo de coro. **Movimiento escénico coral**. Entrenamiento corporal para diferenciar sonidos (graves, medios y agudos) y ritmos (regulares e irregulares) y poderlos aplicar después a la partitura. Improvisaciones y trabajos con máscaras. Juego como grupo de coro.

10:30-11:00. **Realización de tareas II.** Talleres: decorados, partituras, instrumentos, textos, actores, cantantes, maquillaje, etc... Control de todas las tareas por parte de directores y regiduría. Listados de materiales necesarios en todos los departamentos

11:00-11:30. Puesta en común. **Progreso III.** Puesta a punto de materiales

Pequeño almuerzo

JUEVES 12

9:00-9:30. **Llegada y toma de contacto IV.** Pequeña sesión de concentración, la emisión vocal y movimiento escénico. **Reparto de tareas III.**

9:30-10:00. Finalización de tareas y puesta a punto. Puesta en común. **Progreso IV.**

10:00-10:30. Montaje escénico. Todo preparado. **Ensayo a la Italiana.** Valoración del ensayo técnico, debate, puesta en común.

10:30-11:00. **Ensayo de conjunto I.** Análisis general, toma de decisiones, retoques y modificaciones si fueran necesarias.

11:00-11:30. **Da capo.** Todo en su lugar para el día siguiente. Cada departamento será responsable de preparar su tarea y dejar claro al resto de compañeros su trabajo y colaboración.

Pequeño almuerzo

VIERNES 13

9:00-9:30. **Llegada y Toma de contacto V.** Activación, concentración y dinámicas motrices específicas para estreno.

9:30-10:00. **Ensayo pregeneral.** Al igual que la dinámica de un teatro cualquiera del mundo, los tiempos y plazos tienen que ajustarse a nuestro plan de trabajo, así que en este ensayo pregeneral se podrá valorar la propuesta y hacer las modificaciones que se crean pertinentes. Nos interesan las opiniones de todo el grupo y aprendemos a valorar el punto de vista crítico de los demás.

Todos los elementos: atrezzo, decorados, luces, maquillaje, instrumentos..., [Estaría bien incluir el vestuario]

10:00-10:30. Sesión de relajación-concentración. Calentamiento vocal

10:30-11:00. **TALLER [todo preparado]** Programas de mano y revisión, repaso de todo lo aprendido.

11:00-11:30. **Ensayo general.** Un ensayo general es un estreno en el Teatro Real. Puesta en escena para los familiares y amigos. Cambio de impresiones, coloquio con la compañía y el público.

Currículum del equipo

Leticia Yustos Fernández

Licenciada en Historia y Ciencias de la Música, complementando estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de Madrid en la especialidad de piano, además de la Licenciatura en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Volcada en la docencia, el pensamiento actual y crítico, así como en el trabajo pedagógico desde el punto de vista lúdico. Atrapada por el teatro, la música y el espectáculo, desarrollando la faceta clown en diferentes escenarios. Las últimas aportaciones se han realizado en los dos Campamentos urbanos del Teatro Real, taller de ópera en la Sala Berlanga con el Taller *¿Cuántos cuentos cantas?* y temporada de Navidad 2014 en Conde Duque, basado en la ópera contemporánea *Tres desechos en forma de ópera*. Las dos últimas producciones se han estrenado en Sevilla iniciando un camino hacia la fusión de géneros: *Cont@ctor* y *La guitarra te cuenta*.

Gema Ramos Gómez

Licenciada en Historia y Ciencias de la Música, complementando estudios musicales en el Conservatorio Profesional de Música Jacinto Guerrero de Toledo en la especialidad de clarinete, además de Máster en Educación Secundaria por la Valencian International University e Historia de la Música Española e Hispanoamericana por la Universidad Complutense de Madrid. Involucrada de forma activa en la docencia y las nuevas metodologías de enseñanza, sobre todo el trabajo con las TIC y el fomento del aprendizaje mediante el juego dentro de los espacios educativos. Miembro de varias agrupaciones musicales en activo y colaboradora en la realización de diversos musicales, como *We will rock you* en el Teatro Auditorio de Valdepeñas en 2012.

Cristina Rodríguez Chacón

Licenciada en Historia y Ciencias de la música y Diplomada en Magisterio Musical, obtiene la especialidad de piano en el Conservatorio Profesional de Música de Alcázar de San Juan-Campo de Criptana. El interés por la investigación musical en sus diferentes vertientes le lleva a realizar el Máster en Musicoterapia por la Universidad de Vic (Barcelona) y el Máster en Música Española e Hispanoamericana en la UCM (Madrid). Actualmente inmersa de forma activa en el mundo pedagógico musical mediante sistemas de enseñanza no tradicionales vinculados con la creación, la improvisación y la interpretación tanto instrumental como vocal. Además, su fascinación por la creación compositiva y las artes escénicas le lleva a realizar proyectos poético-musicales como *Nueva York, Ego fui*, para el que ha compuesto la música original.