

En la entrada a la carpa de un circo de principios de siglo XX, un niño llamado Pablo pasa numerosas peripecias para descubrir qué artista puede ser. Aunque no es tan fuerte como el forzudo ni tan valiente como el domador de leones, Pablo descubre que su mayor habilidad reside en su corazón. Con este espectáculo, la compañía La Maquiné zambullirá al publico en el universo pictórico de Pablo Picasso y en la música de las primeras vanguardias a través de Satie y Poulenc. Toda una reflexión sobre la convivencia, el respeto y el buen trato a los animales.

Dramaturgia: La Maquiné **Dirección:** Joaquín Casanova

Música: Erik Satie y Francis Poulenc

Adaptación musical y arreglos: José López-Montes

Diseño escenografía, iluminación y proyecciones: Joaquín Casanova Diseño títeres, máscaras y objetos: Elisa Ramos y Joaquín Casanova

Diseño y pintura de vestuario: Elisa Ramos

Coreografía de títeres: Elisa Ramos

Realización de vestuario: Javier Fernández y Vanessa Cañaveral

Realización de máscaras osos: Fx Barbatos

Músico pianista: Daniel Tarrida

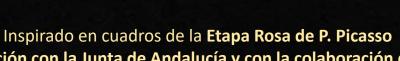
Canto lírico, narración y actor: Noé Lifona,

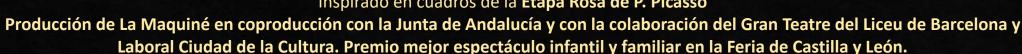
Actores: Alejandro Conesa, Elisa Ramos y Natalia Calles

Duración: 60'

Niños a partir de 8 años. Sala Principal

Colegios: 8 a 12 de nov. 2019 Público: 9 y 10 de nov 2019

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 "Acróbata y Arlequín". 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)

- 1) ¿Qué hace la compañía *La Maquiné?* http://www.lamaquine.com/index.html
- 2) Un avance de *Acróbata y Arlequín* https://vimeo.com/333510929
- 3) Otras guías didácticas de *La Maquiné* (*Historia de una semilla, La casa flotante*) https://fernandopalacios.es/trabajos/materiales/guias-didacticas/
- 4) ¿Quién era Picasso?

https://preparaninos.com/pablo-picasso/ https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/pablo-picasso Acróbata y Arlequín es un obra escénico-musical inspirado en el universo del circo de Pablo Picasso durante el periodo rosa (1904 -1907) y la música de las primeras vanguardias a través de los compositores franceses Erik Satie y Francis Poulenc. El espectáculo es interpretado con canto lírico y piano, y escenificado con teatro de actores, títeres, sombras, objetos y proyecciones. Un actor-narrador guía la escena para el entendimiento de la obra por un público familiar.

El proyecto nace de la investigación de La Maquiné con diferentes géneros en un intento de romper los estereotipos en torno a la ópera, la música y el teatro. La intención es despertar en los más pequeños el gusto por la música e iniciar el camino hacía el mundo de la lírica desde una perspectiva no convencional. La plástica, la música, el teatro de títeres realizados en diferentes escalas, coreografiados con técnicas variadas de manipulación, una cuidada escenografía e iluminación, junto las con proyecciones audiovisuales, son los recursos estéticos que emplearemos para conseguir nuestros objetivos. La voluntad es describir la riqueza y pluralidad de varios lenguajes, dando como resultado una obra de carácter sencillo y sugerente.

Pablo es un joven vagabundo que vive en la calle pasando hambre y frío. Un día, un circo llega a la ciudad y el joven queda fascinado por este mundo de encantamiento, magia y emoción. Pablo entra como ayudante en el circo, con la esperanza de ver su sueño hecho realidad, salir de la calle y ser parte de la familia de saltimbanquis. Pero Pablo tendrá que aprender a respetar y cuidar de los animales del circo.

A través de esta tierna historia, descubriremos las peripecias de Pablo para ser parte de una familia en donde todos, seres humanos y animales viven en completa armonía y libertad. Pablo descubrirá valiosas lecciones sobre la convivencia y el respeto a los animales, la honestidad y la solidaridad como normas fundamentales para convivir juntos.

Hay varios temas que suscitan buenos debates:

- "Un vagabundo vive en la calle pasando hambre y frío"
- "¿Qué os parecen los animales que salen en el circo?"
- "¿Con qué animales se puede convivir en armonía?"
- ¿Qué podríais hacer en un circo?

"En 1887 Picasso, aún adolescente, sucumbió al encanto de Rosita del Oro, amazona del Circo Tívoli de Barcelona, quien le abrió las puertas al mundo mágico del circo, no sólo del espectáculo, sino de su trastienda, de la vida cotidiana de payasos y saltimbanquis, con sus incesantes entrenamientos, sus dificultades y alegrías".

Acróbatas

Los acróbatas (saltimbanquis) están a medio camino entre el deporte y la danza (suelo, cuerda, cama elástica, saltos, trapecio...). Practican un arte milenario que se extiende al mundo entero y que nunca ha dejado de interesar. Demuestran gran coordinación de movimientos y dominio del equilibrio. Todo ello se puede aprender en escuelas de circo y hay que practicar durante miles de horas.

"¡Más difícil todavía!"

Cómo arte escénico que es, las piruetas y volatines de la acrobacia van creciendo en dificultad, para atraer la atención y acabar con el ejercicio más espectacular.

Cirque de soleil
Circo Imperial de china
Ópera de Peking
Niños acróbatas
Circo callejero
Ejercicios fáciles para niños
Más difícil

https://www.youtube.com/watch?v=RXSpuKlWeVs
https://www.youtube.com/watch?v=QltPhTFpQ9E
https://www.youtube.com/watch?v=PnMRlzpO4nU
https://www.youtube.com/watch?v=H55yxN7N3y0
https://www.youtube.com/watch?v=7evfURwS8wQ
https://www.youtube.com/watch?v=3G1-MGf8dTo
https://www.youtube.com/watch?v=FPm8zn69i34

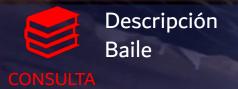
Commedia dell'arte En este tipo de teatro improvisado napolitano

ACTIVIDAD 3 (nacido hace cinco siglos), cada personaje tiene su personalidad, vestuario y movimientos propios. Son características sus máscaras de cuero en las que la nariz define la psicología de cada personaje (los personajes femeninos no llevan máscara). Los más célebres son: *Arlecchino* y *Pulcinella* (los criados), *Pantalone* y *Dottore* (los viejos) y Capitano, Colombina y Enamorados.

Guía didáctica sobre Pulcinella: https://fernandopalacios.es/trabajos/materiales/guias-didacticas/

https://academiaplay.es/historia-teatro-comedia-arte/ https://www.youtube.com/watch?v=600CSMfUhnU

https://www.youtube.com/watch?v=ygbZAJ85oZY https://www.youtube.com/watch?v=1 qrX ZE TM

Arlequín Es el personaje más famoso de la Commedia dell'arte. Su gracia está en su carácter contradictorio: listo

y bobo, alegre y vago, sensual y grosero, saltarín y cruel, ingenuo y pobre, tragón y enamorado... Su vestuario lleva rombos con muchos parches. Es sinónimo de payaso, bufón, gracioso, bromista y burlón. Ha sido pintado por muchos pintores de los siglos XIX y XX: Renoir, Gris, Derain, Picasso... 🗲 ¿Y vosotros?

Marioneta

Disfraces https://www.youtube.com/watch?v=DOJLb9v-hHU Gorro https://www.youtube.com/watch?v=dJcqFJXPq7U Máscaras https://www.youtube.com/watch?v=XOaNrg4rnP8 https://www.youtube.com/watch?v=WYszaiXuYIM Maquillaje https://www.youtube.com/watch?v=XV1V7C35hHc

Picasso Es el pintor más popular que se dio en Europa entre los siglos XIX y XX, y el favorito del mundo.

Su pintura pasó por muchas etapas, a cual mejor. El universo está inundado de imágenes de él, de sus dibujos, cuadros, cerámicas y esculturas (y de sus seguidores e imitadores). Hay infinidad de libros, cuentos, vídeos, películas... que hablan de él y varios museos "Picasso". Por supuesto, internet es un océano de información sobre este pintor malagueño.

CONSULTA

Iniciación a Picasso
Los arlequines de Picasso
Picasso para niños
Mi primer libro sobre Picasso
Cuadros para colorear
El sueño de Picasso
Picasso con música de Satie

http://francofolies.over-blog.es/article-picasso-explicado-a-los-ninos-102997757.html

https://www.youtube.com/watch?v=p_eAURs6XSY

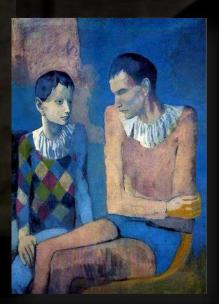
https://www.pinterest.es/elenamerinosier/picasso-para-niños/

Mi primer libro sobre Picasso https://recursos.grupoanaya.es/catalogos/proyectos_lectura/IJ00423001_9999979193.pdf

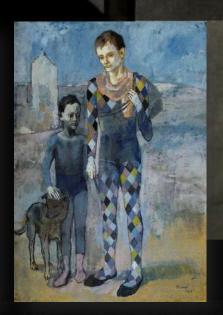
http://rosafernandezsalamancapintores.blogspot.com/2014/07/pablo-picasso-para-ninos-cuadros-para.html

https://coleccionandocuentos.blogspot.com/2017/09/el-sueno-de-picasso.html

https://www.youtube.com/watch?v=splspY9X4UY

ESCRIBE

ACTIVIDAD

Arlequines

En sus etapas azul y rosa (comienzos del XX), Picasso pintó arlequines, siempre melancólicos.

- Buscadlos en la red
- ¿Por qué están tristes?
 Escribid un cuento sobre ellos.

Satie Uno de los personajes más originales y contracorriente que se conocen. Casi 100 después de su muerte, su música está cada día más de moda: publicidad, reportajes, documentales, cine, teatro... perfecta para acompañar momentos relajantes, poéticos y soñadores, como los que desprenden los cuadros de las épocas azul y rosa de Picasso. Fue precursor de parte del arte

sonoro actual. Sus obras más populares son *Gymnopédies* y *Gnossiennes*.

Vida y obra de Satie

París con Gymnopédies
Ballet *Parade* (Satie-Picasso)

Picasso + Satie

https://www.youtube.com/watch?v=z4VddFBHDPs

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

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

https://www.youtube.com/watch?v= fulMye31Gw

Ballet Parade (Satie-Picasso) https://www.youtube.com/watch?v=splspY9X4UY

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

https://www.youtube.com/watch?v=tEcwnfV859Q

Excéntrico Satie tenía un humor absurdo y algo surrealista que reflejó en muchas de sus piezas para piano (con textos e ilustraciones) y canciones de Cabaret. Su obra más infantil es

Deportes y diversiones

https://www.youtube.com/watch?v=kxW6z3P6tGI&t=566s

(En la guía didáctica *Cuentos de siempre y de nunca* tenéis más información sobre esta obra)
https://fernandopalacios.es/trabajos/materiales/guias-

didacticas/

Poulenc Se le considera el compositor del "buen humor". Aquí tenéis unos cuantos ejemplos que podrían servir para acompañar películas de cine mudo, o para hacer bailar objetos pequeños (cubiertos, pelotas, animales de goma, marionetas, figuras de papel...) y, por supuesto, vuestro cuerpo.

Sonata para clarinete

La calle de los pianistas

Sonata piano 4 manos

Capricho para 2 pianos

https://www.youtube.com/watch?v=l6O6xYkX72w

https://www.youtube.com/watch?v=GE4UOuKaGYQ

https://www.youtube.com/watch?v=bOqy2oHR9GU

https://www.youtube.com/watch?v=2Q4ngOVCyWg

Concierto para 2 pianos y orquesta (con el propio Poulenc en uno de los pianos)

https://www.youtube.com/watch?v=cC4kJiTHTtQ

Babar Poulenc escribió la música para un cuento sobre un elefante, desde su estreno se convirtió en uno de los clásicos cuentos musicales. Su música es magnífica.

Presentación del cuento

En vivo

En CD con Miguel Bosé

Guía didáctica sobre este cuento https://fernandopalacios.es/trabajos/materiales/guias-didacticas/

https://www.youtube.com/watch?v=vDxd7JX08Lg

https://www.youtube.com/watch?v=Eiyq_c3MELo

https://www.youtube.com/watch?v=BM7FrHoOfYc

Les chemins de l'amour Es su más famosa canción. Compara las 3 versiones: ¿qué soprano es la que más os gusta? (primero escuchándolas, sin verlas, después con imagen)

Angela Gheorghiu https://www.youtube.com/watch?v=Bo98WClliG0

Jessye Norman

Fatma Said

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

https://www.youtube.com/watch?v=0CkxhXsHot4

Hay también versiones para piano solo, violonchelo, tenor...; Búscalas!

Contestad unas preguntillas

- ¿Habéis visto algún espectáculo de la compañía La Maquiné?
- ¿Qué partes del espectáculo circense os gustan más?
- Sabéis hacer alguna acrobacia? ¿Malabares? ¿Diábolo? ¿Aro?...
- ¿Lo habéis visto hacer?
- ¿Por qué *Commedia dell'arte* y sus personajes se escriben en italiano?
- ¿Habéis oído hablar del cuadro *Guernica? ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿De qué trata? ¿Qué colores tiene? ¿Y su tamaño?*
- ¿Cuántos "Museos-Picasso" hay? ¿En qué ciudades están?
- ¿Qué obras para niños compusieron Satie y Poulenc?
- Picasso conoció a Satie y a Poulenc. ¿En qué ciudad vivían?
- De las docenas de cuadros que Picasso dedicó a la música y la danza, ¿cuáles preferís?

www.fernandopalacios.es https://www.facebook.com/elartedeescuchar/ 2019