

Música de
Igor Stravinsky

Guía didáctica de
Fernando Palacios

Historia de un soldado
Música y danza

A partir de un texto de Charles Ferdinand Ramuz, Stravinsky compuso esta obra en 1917, durante su exilio en Suiza, cuando la Primera Guerra Mundial estaba en su punto más álgido. En ella, un soldado de permiso tiene que decidir si vender o no su alma –representada por el violín–, a cambio de un libro mágico que le permitirá conocer el futuro y hacerse rico. Alrededor de esta historia, inspirada claramente en el mito de Fausto, se construye una fábula que pone en evidencia nuestra obsesión del “siempre más”, en una sociedad que nos ha hecho insaciables.

EQUIPO ARTÍSTICO

Texto: Charles Ferdinand Ramuz

Música: Igor Stravinsky

Director artístico y coreógrafo: Ferran Carvajal

Director musical: Rubén Gimeno

Escenógrafo y figurinista: Roger Orra

Iluminador: Marc Lleixá

Traducción: Carmen Domenech

Dramaturgia: Albert Tola y Ferran Carvajal

Espacio sonoro: Judith Farrés

Producción de L'Auditori de Barcelona, Thorus Arts y Jeloudoli

Nueva producción en el Teatro Real

A partir de 12 años. Sala Principal

Funciones: 3, 4 y 10 de oct. 2020 (12:00)

7 de oct. 2020 (10:30 y 12:00)

1) ¿Qué es Real junior?

https://www.youtube.com/watch?v=upSy3_L59oU

2) Otras versiones de "La historia del soldado"

<https://www.youtube.com/watch?v=kpYJ6RnNL8o&t=1091s>

<https://www.youtube.com/watch?v=iKJR8IFd1AA>

<https://www.youtube.com/watch?v=qh7sBAUd3hl>

https://www.youtube.com/watch?v=4Bhix5_YeVs

3) Otras guías didácticas

<https://fernandopalacios.es/trabajos/materiales/guias-didacticas/>

4) ¿Quién era Stravinsky?

<https://www.youtube.com/watch?v=hTrf-vULJ48>

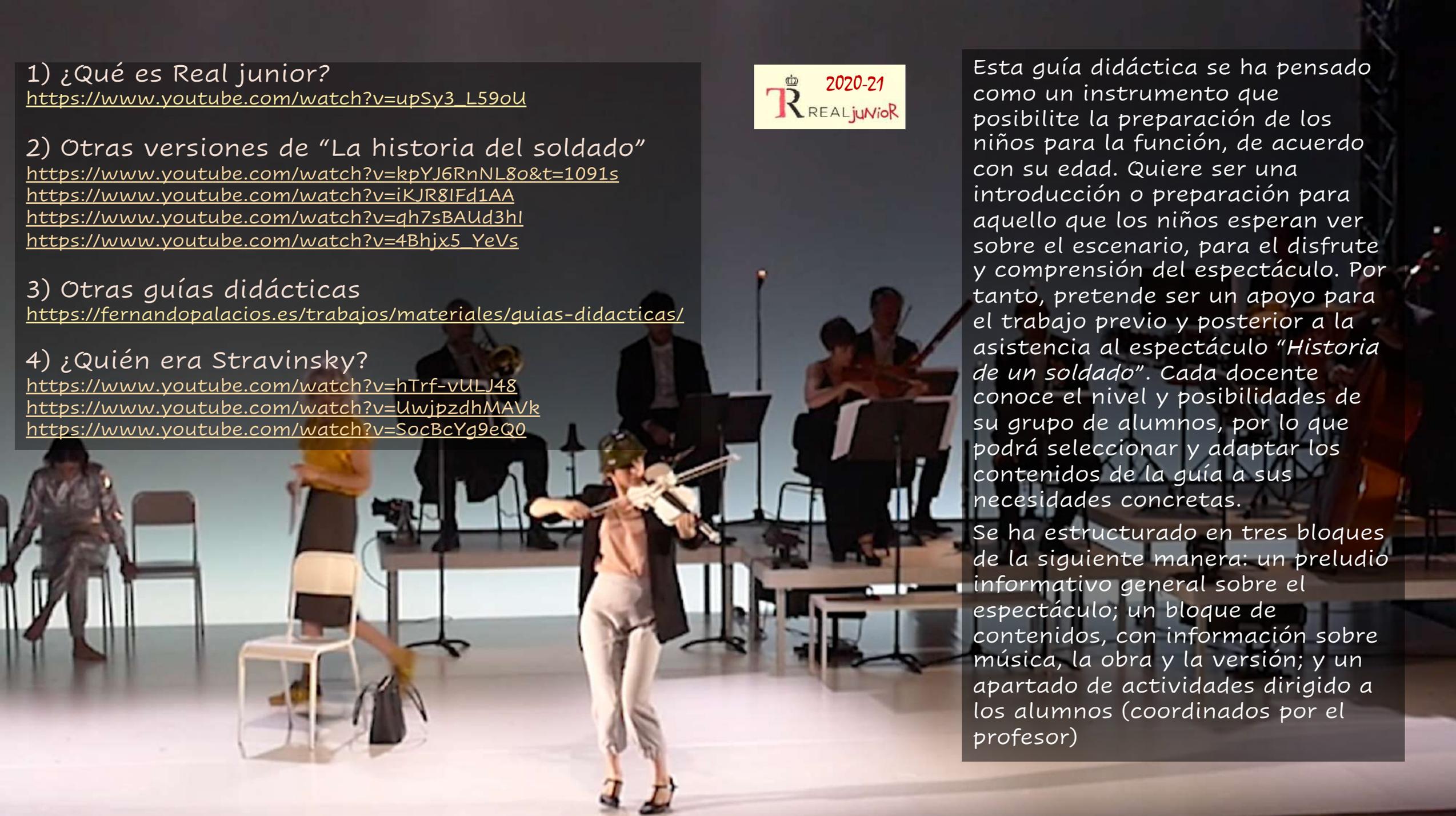
<https://www.youtube.com/watch?v=UwjpzdhMAVk>

<https://www.youtube.com/watch?v=SocBcYg9eQ0>

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 "Historia de un soldado". Cada docente conoce el nivel y posibilidades de su grupo de alumnos, por lo que podrá seleccionar y adaptar los contenidos de la guía a sus necesidades concretas.

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

Adaptación, interpretación y dirección

FERRAN CARVAJAL es actor, bailarín, coreógrafo, productor y director que ha desarrollado su trabajo en teatro, ópera, cine y televisión.

Suele trabajar de manera interdisciplinar, desarrollando varios papeles a la vez en sus colaboraciones artísticas. Es el Director Artístico de la compañía **Thorus Arts**.

Él y su equipo han realizado la adaptación de "La historia del soldado" para que nos resulte más cercana e interesante.

En esta versión, dotada de una lectura decididamente contemporánea, tres intérpretes, bailarinas y actrices dan cuerpo y voz a los personajes de la obra. La historia del soldado se nos presenta como un sueño en el que una mujer se encuentra a las puertas de un dilema crucial en su vida. Su terapeuta la guiará en el camino de analizar un sueño recurrente, en el que ella es una soldado, para poder enfrentarse a sus demonios.

<http://thorusarts.com/nosaltres/ferran-carvajal/>

SOMOS THORUS ARTS.

Thorus Arts es una compañía de producción, creadora de arte, orientada a producciones de alta calidad y a expresar su visión artística en singular y en colaboración con otros. Aunque nuestra experiencia colectiva pasa por haber trabajado en muy diversos formatos, solemos expresarnos a través del cine y de actuaciones en vivo: teatro, danza, música, ópera...

<http://thorusarts.com/es/>

ACTIVIDAD 1

La obra

La historia del soldado es una música escénica que Ígor Stravinski creó a partir de un texto de Charles Ferdinand Ramuz. La obra la compuso en 1917 en su exilio en Suiza durante la Gran Guerra, y la pensó para un pequeño grupo de intérpretes con la idea de que pudiese girar con facilidad alrededor del territorio como una pequeña troupe de circo. Posterior a los grandes ballets, es un precedente de obras neoclásicas como Pulcinella. Stravinski explica que habitualmente las ideas musicales se le ocurrían mientras trabajaba, pero en el caso de Historia del soldado, esto no sucedió así. Las ideas le llegaron en sueños y se sintió muy feliz de poderlas recordar.

La Historia del soldado, historia fáustica por excelencia, coloca a un soldado de permiso ante una elección crucial: vender su alma, representada por su violín, a cambio de un libro mágico que le permitirá conocer el futuro y hacerse rico. Alrededor de este intercambio fatal se construye una fábula donde la tentación está por todas partes.

Según relata Igor Stravinsky en su libro Crónicas de mi vida, "... Esta época, a finales del año 1917, fue la más dura de mi vida. Estaba totalmente desanimado tras las dos muertes sucesivas y, para colmo, mi situación económica era más difícil que nunca. La revolución comunista que acababa de triunfar en Rusia me privó de los últimos recursos que de vez en cuando recibía de mi país. Por así decirlo, me encontraba frente a la nada, en un país extranjero y en plena guerra".

ESCRIBE

- 👉 ¿Habéis llevado al papel algún sueño que hayáis tenido? Es hora de hacerlo
- 👉 Nuestra sociedad está obsesionada con el "siempre más". Comentadlo por escrito
- 👉 ¿Qué época ha sido la más dura de vuestra vida? Contadlo en prosa o de forma poética, como más os guste.

ACTIVIDAD 2

Argumento original

Un soldado que regresa de permiso a casa es burlado por el Diablo, en forma de un desconocido que le sugiere cambiar su violín por un libro mágico con el que podrá conocer el futuro... El soldado acepta el truco y pasar tres días en compañía del desconocido con el fin, por una parte, de enseñarle a tocar el instrumento y, por otra, de aprender a interpretar el contenido del libro.

Pasado este tiempo, el soldado vuelve a su aldea. Pero en vez de tres días, ha pasado con el Diablo tres largos años, tras los cuales vuelve a su aldea y nadie lo reconoce -ni su madre, ni su prometida, a la que encuentra ya casada y con hijos-. El soldado utiliza entonces su libro para volverse inmensamente rico.

Incapaz de contentarse con su fortuna, juega a las cartas contra el Diablo: su dinero contra el violín. El Diablo gana de nuevo pero, embriagado por sus ganancias, se deja robar el violín. El soldado se dirige entonces al palacio real para sanar a la princesa con la música de su instrumento, pues el rey ha prometido la mano de su hija enferma a quien le devuelva la salud.

Pero, tras conseguirlo, el soldado y la princesa, en su insaciable búsqueda de una mayor felicidad, abandonan el reino, desobedeciendo así al Diablo, que los castiga llevándose al soldado al infierno. El triunfo del Diablo se plasma en una sarcástica marcha final.

La Orquesta Nacional de España editó un cómic sobre esta historia para sus conciertos escolares. Está dibujado por Santy Gutiérrez, y lo podéis encontrar en este enlace <http://ocne.mcu.es/publicaciones/programas-de-mano/2007-2008/19-abr-historiadeunsoldado-comic-01.pdf/@.images/file>

DEBATE

Esta historia tan interesante da para un buen debate: un alumno desempeña el papel de moderador y apunta por orden las ideas que se van aportando. Se discuten los distintos puntos de vista. El profesor es el animador de la tertulia. TEMAS: ¿Merece la pena el intercambio alma-violín? ¿Se le puede ganar al diablo? ¿Por qué pierde el soldado?...

CREA

Leed y mirad con atención el cómic: cómo está resumida la historia, las viñetas, los planos de los dibujos... Distribuid el trabajo: cada alumno se encarga de desarrollar una escena con texto y dibujo.

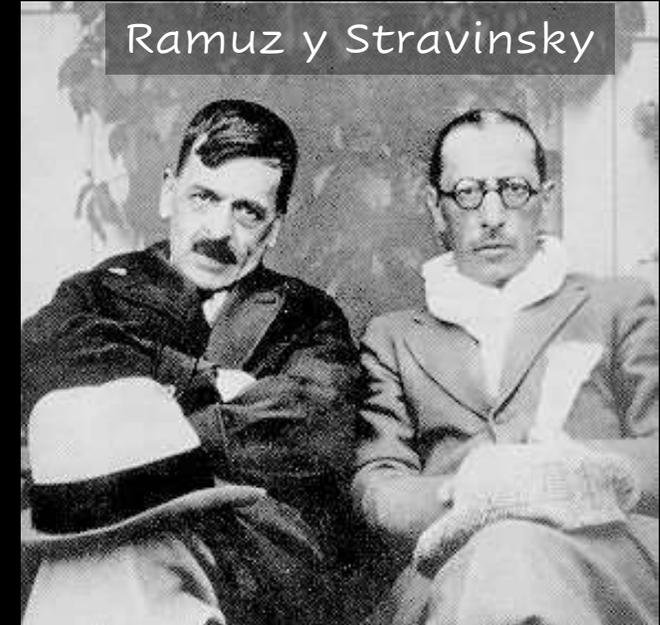
Stravinsky y su música

ACTIVIDAD 3

2020-21
REAL JUNIOR

Igor Stravinsky, el compositor de *La historia del soldado*, es, seguramente, el más importante músico de todo el siglo XX. Su genialidad es tan grande que se le suele comparar con el pintor Picasso, el cineasta Eisenstein, el escritor Borges o el poeta Rilke. Su música siempre tiene ritmos muy complicados que cambian continuamente (son siempre difíciles de dirigir y de tocar). Sus melodías parecen sacadas tanto de tiempos muy antiguos como del siglo XXII. El sonido de sus obras es seco, directo, no pretende ser "bonito", sino bueno. Stravinsky es un músico con muchos músicos dentro: desde el revolucionador al neoclásico, del director al escritor, del frío matemático al cálido melodista, del teórico analista al palpitante constructor de ritmos; una de las más claras mentes pensantes del siglo XX y uno de sus artistas más preclaros.

La música de *La historia del soldado* mira en dos direcciones: hacia atrás (intervalos, ritmos y polifonías de la tradición rusa) y hacia adelante (reúne una disparidad de géneros musicales de su tiempo: marchas militares, fanfarrias, pasodoble, tango argentino, vals, ragtime y coral). Su lenguaje es puro, incisivo, picante... a veces desagradable, pero siempre genial. Tiene un sonido a media distancia entre el azufre infernal y la juerga desatada, entre los colores chillones de un cartel taurino y una xilografía negra. Más que una decena de pasteles, es un plato de guindillas, pepinillos y cebolletas en vinagre. Esta especie de "antiópera", de pequeño teatro maravilloso con música de barraca de feria (aunque enormemente estilizada) supuso una auténtica revolución en la música de su tiempo. Su humor negro, la amargura de su mueca, trastornó a los compositores posteriores a él.

Ramuz y Stravinsky

VISIONA

👉 Os propongo que veáis y escuchéis al menos un fragmento de las 3 obras más famosas de Stravinsky.

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

<https://www.youtube.com/watch?v=q0MpwTEkzqQ>

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

La música de la obra

El alma del soldado está representada por el violín. Algunos han tachado este violín de “barriobajero”, “enclenque” e incluso de “poco violinístico”: justamente de eso se trata, de un sonido de bajos fondos, poco elegante y muy distante del virtuosismo habitual. El diablo es la percusión: los tambores infernales que, despedazando a los otros instrumentos, se acaban imponiendo. El rey tiene una marcha grotesca. Llama la atención la mezcla de agresiva tosquedad y de gracejo inocente; es como si sonara una orquestina desafinada en un desfile de “majorettes”. La princesa baila tres danzas: un tango argentino, muy poco porteño; un vals vienés que recuerda a una caja de música; y un ragtime norteamericano que suena a jazz descafeinado.

Las piezas

Esta obra de cámara “leída, tocada y danzada” consta de una marcha introductoria, seis escenas y dos intermedios, cuyos números musicales diferentes se presentan entrelazados con el texto. El ambiente musical que recrea está próximo al del circo y a la música de feria.

- 1) Marcha del Soldado - 2) Cancioncillas a la orilla de un arroyo - 3) Pastoral - 4) Marcha Real - 5) Pequeño Concierto
- 6) Tango - 7) Vals - 8) Ragtime - 9) Danza del Diablo
- 10) Pequeño coral - 11) Coplas del Diablo - 11) Gran coral
- 12) Marcha triunfal del Diablo

ACTIVIDAD 4

ESCUCHA

👉 Escuchad los comienzos de cada una de las piezas de la obra. 1) Localizadlas en el vídeo 2) Después adivinadlas al azar, moviendo el cursor del tiempo. <https://www.youtube.com/watch?v=LMSOMBINNPM>

👉 Una curiosa versión de la 4ª pieza “Marcha Real” es la que hace el rockero Frank Zappa en una actuación en directo en Barcelona el año 1988. <https://www.youtube.com/watch?v=vt7n0j9kmBo>

Los 7 instrumentos

Como este espectáculo estuvo pensado para un grupo de teatro ambulante, Stravinsky eligió 7 instrumentos de la orquesta en un juego de parejas: 2 de cuerda, 2 de viento madera, 2 de viento metal y un percusionista.

ACTIVIDAD 5

CONSULTA

- ➡ Observad los instrumentos de la foto: definidlos, clasificadlos y buscad músicas donde sean solistas. Por ejemplo: la trompeta, el clarinete y el trombón en el jazz antiguo, el contrabajo en el jazz en trío, el violín y el fagot en la música barroca, y la percusión... en el mundo entero.
- ➡ ¿Dónde se coloca cada uno en una orquesta sinfónica? Buscad una plantilla de orquesta y situadlos. Os propongo la siguiente: <https://www.march.es/musica/jovenes/todos-tocan-juntos/orquesta.asp>
- ➡ Aunque todos pueden hacer cualquier tipo de música, cada instrumento tiene su personalidad. ¿Cuál de ellos puede sonar más fuerte? ¿Y el más tímido? ¿El menos transportable? ¿El más delicado? ¿Y el más caro?... Seguid analizando sus características

ACTIVIDAD 6

Danzas escondidas

Puede resultar difícil identificarlas, pero Stravinsky incluye en esta obra tres danzas: el tango, el vals y el ragtime.

El **tango** es un género argentino, surgido en los arrabales de Buenos Aires a finales del siglo XIX. Aglutina canción y danza, con textos sentimentales de gran fuerza dramática y cierto aire nostálgico, música con grandes contrastes rítmicos y dinámicos y elementos coreográficos complejos. El instrumento de referencia es el bandoneón.

<http://www.youtube.com/watch?v=bXhQNRsH3uc>

Si pensamos en un **vals**, enseguida nos viene a la cabeza la imagen de un salón vienés, con varias parejas girando cadenciosamente al compás de tres por cuatro. Es también un baile de pareja. Varios miembros de la familia Strauss destacaron como compositores de vals.

<https://www.youtube.com/watch?v=L6qtZ4ecvYQ>

El **ragtime** fue inicialmente un género musical para piano, pero, con el tiempo, fue interpretándose también por bandas, orquestas y grupos de jazz. Surgió como música de baile, y acabó siendo absorbido por el jazz. Scott Joplin fue el compositor de ragtime más célebre.

<https://www.youtube.com/watch?v=g8syRhvSZdk>

<https://www.youtube.com/watch?v=NOi9K7yZ6QA>

👉 Visionad las tres danzas bailadas. Las músicas van unidas. ¿Cuándo cambia de una a otra?

<https://www.youtube.com/watch?v=nPooeydlmy0>

👉 En la 3ª página de esta guía os propongo que visionéis varias versiones con narración (en diversos idiomas), música, teatro y danza. Observadlas con detenimiento y estableced las diferencias. ¿Cuál os gusta más? Razonad la respuesta.

VISIONA

ACTIVIDAD 7

Moraleja del final de la obra

“No se puede tener lo de hoy y lo de ayer”

“No se puede a la vez ser quien se ha sido y quien se es”

“Hay que escoger”

“La felicidad ha de ser una”

“No puedes tener el sol... y la luna”

- ☛ ¿Qué quiere decir moraleja?
- ☛ Pensad y meditaad sobre estas frases. ¿Qué relación tienen con lo que le sucede al soldado?
- ☛ Una vez que tengáis claro el mensaje, escribid vuestros propios textos breves. Intentad utilizar rimas y métricas interesantes
- ☛ ¿Os atrevéis a componer un rap sobre la historia del soldado?

www.fernandopalacios.es

<https://www.facebook.com/elartedeescuchar/>

2019