

Cine con música en vivo
Con la proyección de la película de
Suzie Templeton

Guía didáctica de
Fernando Palacios

En los bosques de Rusia, donde los lobos todavía deambulan libremente, se encuentra la cabaña de Pedro y su gruñón abuelo. Pedro pasa el tiempo jugando con sus amigos: un pato, un pájaro y un gato gordinflón, hasta que un día se presenta inesperadamente un lobo y todo cambia.

El Teatro Real quiere celebrar la Navidad con este filme producido por Break Thru Films y firmada por Suzie Templeton, ganadora del Oscar a la mejor película de animación en 2008, y con el que toda la familia podrá disfrutar del cine y la música en vivo.

PROKOFIEV'S
**PETER
& THE
WOLF**

boys like Peter are not afraid of Wolves

EQUIPO ARTÍSTICO

Música: Serguéi Prokófiev

Directora de la película: Suzie Templeton

Producción de la película: Break Thru Films (2006)

Guión y presentación: Fernando Palacios

Director musical: Luis Miguel Méndez

Orquesta Titular del Teatro Real

Todos los públicos. **Sala Principal**

Funciones familiares: 28, 29 y 30 de dic. 2020 y 3 ene 2021 (12:00)

1) ¿Qué es Real junior?

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

2) Otras guías didácticas

<https://www.teatroreal.es/sites/default/files/2019-02/Pedro%20y%20el%20lobo.pdf>

https://www.abao.org/files/publicaciones/publicacion_865.pdf

<https://pdfslide.net/documents/pedro-y-el-lobopdf-a.html>

3) La película

<https://www.youtube.com/watch?v=2EPl8zAsq8A>

4) ¿Quién es Suzie Templeton?

https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Suzie_Templeton&prev=search&pto=aue

http://www.animac.cat/magazine_es/suzie-templeton-la-fascinacion-de-la-imperfeccion

5) Otros "Pedro y el lobo"

<https://www.youtube.com/watch?v=31Df9snxMcM>

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

<https://www.youtube.com/watch?v=hnUA9P32Oik>

<https://www.youtube.com/watch?v=Va8Uz6MoKLg>

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

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 "Pedro y el lobo". 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, la obra y la versión; y un apartado de actividades dirigido a los alumnos (coordinados por el profesor)

Serguéi Prokófiev

A Prokófiev se le veían maneras de músico genial desde nacimiento: se subía gateando al teclado del piano para tocar galopes indios o componer piecillas. Ya en 1900, con nueve años, aparece en una foto tocando al piano su canción *El gigante*. Y así siguió su carrera: de concertista y compositor.

Desde siempre le gustaban especialmente las músicas con ritmos violentos y primitivos, las melodías sinuosas y extrañas y las armonías aquejadas de acidez. Pero todas sus nuevas invenciones producían una cierta alergia entre sus profesores del tradicional Conservatorio de San Petersburgo (entre ellos, el gran Rimsky-Korsakov). En realidad a Prokófiev no le importaba demasiado que le llamaran “pequeño leñador” (por su manera brusca y potente de tocar el piano) o que su *Concierto nº 2 para piano y orquesta* fuera considerado “una bofetada al gusto del público”: al final se impuso su enorme maestría y fueron aclamadas sus innovaciones.

“Tengo ganas de aire fresco en otras latitudes”, se dijo –la revolución rusa de 1917 tampoco le hacía mucha gracia–, así que se fue a Estados Unidos, luego a París, y al final, en 1936 regresó a Moscú. En sus muchos viajes nunca dejó de dar conciertos de piano, ni de componer. Su extenso catálogo tiene de todo: óperas (*El amor de las tres naranjas* y *Guerra y paz*), ballets (*Chut el bufón* y *La Cenicienta*), música de películas (*El Teniente Kije* e *Iván el Terrible*), sinfonías, conciertos, sonatas, canciones... y, claro, sin olvidar su famoso cuento musical *Pedro y el lobo*.

👉 Escuchad y ved algunos momentos estelares de sus ballet

La Cenicienta <https://www.youtube.com/watch?v=omzg05Sa494>

Romeo y Julieta <https://www.youtube.com/watch?v=SyDo3h1Tu7c>

Teniente Kije <https://www.youtube.com/watch?v=zz690XRli-M>

ACTIVIDAD 2

Pedro y el lobo (1936)

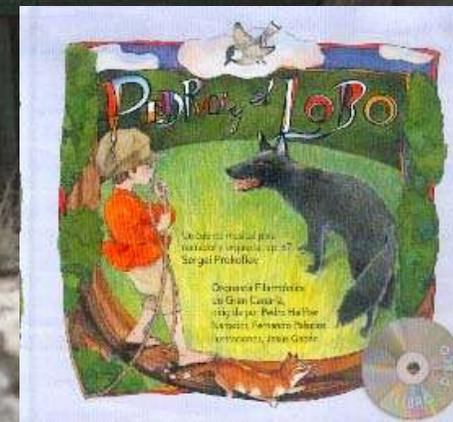
2020-21
REAL JUNIOR

Natalia Satz dirigía el "Teatro Infantil Central de Moscú", donde se hacían representaciones de todo tipo. Natalia se lamentaba de que la música de orquesta siempre estaba dirigida a los mayores, por eso los niños se aburrían. Soñaba con algo casi inalcanzable: un cuento de hadas sinfónico: "¡Si alguna vez alguien consiguiera combinar de una forma entretenida la narración con la música, y además mantuviera la atención de los niños mostrándoles los instrumentos de la orquesta...!"

Un día, Natalia le propuso a Prokófiev que se animara a hacer un cuento con orquesta. "¿Qué tal si una flauta fuera un pájaro?" A Prokófiev, le pareció estupendo. Ambos llegaron a la conclusión de que lo mejor sería empezar a escribir un cuento donde cada uno de los personajes estuviera representado por un instrumento de la orquesta y un tema musical. La música tendría que actuar como si pintara a los personajes por medio de los instrumentos, eligiendo los más apropiados para cada caso. Por ejemplo: es más fácil imaginar para el canto de un pato el sonido de un oboe que el de unos timbales, más indicados para describir los disparos de los cazadores. Con respecto a los protagonistas, Prokófiev todavía fue más lejos, tejiendo una trama de fina ironía; bajo la máscara de cada uno de ellos se escondería astutamente un símbolo de la sociedad: el abuelo sería la autoridad; el niño, el arrojo y la irreflexión frente al peligro; el pájaro, el héroe; el pato, el burgués cobarde; el lobo, el perverso enemigo; los cazadores representarían la fuerza del mundo adulto, que, aunque bien armado, es bastante incapaz.

El resultado no pudo ser mejor. En el tiempo récord de dos semanas Prokófiev tuvo lista la obra, que estrenó con enorme éxito en un concierto sinfónico para niños dirigiendo él mismo. Este cuento musical no ha dejado de interpretarse en todo el mundo: actores de teatro, estrellas de cine, locutores de radio y presentadores se han deleitado narrando el cuento junto a orquestas de todos los tamaños, importancia y colores.

- ➡ Hay versiones de *Pedro y el lobo* donde se ha extraído la narración (Ed. Agruparte) y se escucha solamente la música. Organizamos un cuadro de actores y hacemos el cuento musical, superponiendo las voces a la música ("karaoke").
- ➡ Improvisamos a viva voz otros cuentos donde cambiamos a los animales, manteniendo a Pedro y su abuelo. En uno de ellos Pedro puede tener un periquito que un día se escapa de la jaula y lo tienen que ir a buscar; en otro es un caballo que se rompe una pata...
- ➡ ¿Y si el mejor amigo de Pedro fuera un cocodrilo, o un buitre o una serpiente? ¿Y si el malo fuera un gato sanguinario o un pajarillo cotilla? ¿Por qué no acabáis el cuento de forma diferente? ¿Y si es el pato el que se come al lobo?

La película

ACTIVIDAD 3

2020-21
REALjunior

En este concierto la música de Prokofiev comparte protagonismo con la proyección del cortometraje de Suzie Templeton: serán la imagen y la música las que nos narren el cuento *Pedro y el lobo*.

Suzie Templeton (Hampshire, Inglaterra, 1967) es directora, animadora y escritora de películas de animación. Sus películas han recibido muy buenas críticas y ha ganado numerosos premios, pero el reconocimiento internacional se lo proporciona el Oscar que recibe en el año 2008 su versión de *Pedro y el lobo* como mejor cortometraje de animación.

Para la realización de este corto se emplearon diversas técnicas de animación: animación cuadro por cuadro ("stop motion"), así como marionetas, maquetas y escenarios a escala, utilizando tecnología punta para la post-producción.

Esta nueva producción animada de *Pedro y el lobo* es una idea original que transforma la clásica historia en un tema más innovador y humano, al destacar aspectos relacionados con la ecología y la convivencia humana con los animales y la naturaleza. El argumento recupera el cuento escrito por Prokofiev, en el que un niño -con ayuda de un pájaro un tanto chiflado- intenta atrapar a un lobo que atemoriza a todos. A diferencia de la versión original donde los cazadores matan al lobo, en esta versión contemporánea, el valiente Pedro libera a un lobo que no es tan feroz, con buenos sentimientos y que además está en peligro de extinción.

☞ ¿Conocéis la técnica "stop motion" (animación foto a foto)? Es cuando se construye el movimiento de forma artesanal. Se puede hacer con plastilina, arena, papel y todo tipo de objetos. Se necesita un móvil, una mesa y buena iluminación. Hay muchos tutoriales en internet. Aquí una selección:

[mqqvxlrKOjc](https://www.youtube.com/watch?v=mqqvxlrKOjc)
[h8dTBthEEvA](https://www.youtube.com/watch?v=h8dTBthEEvA)

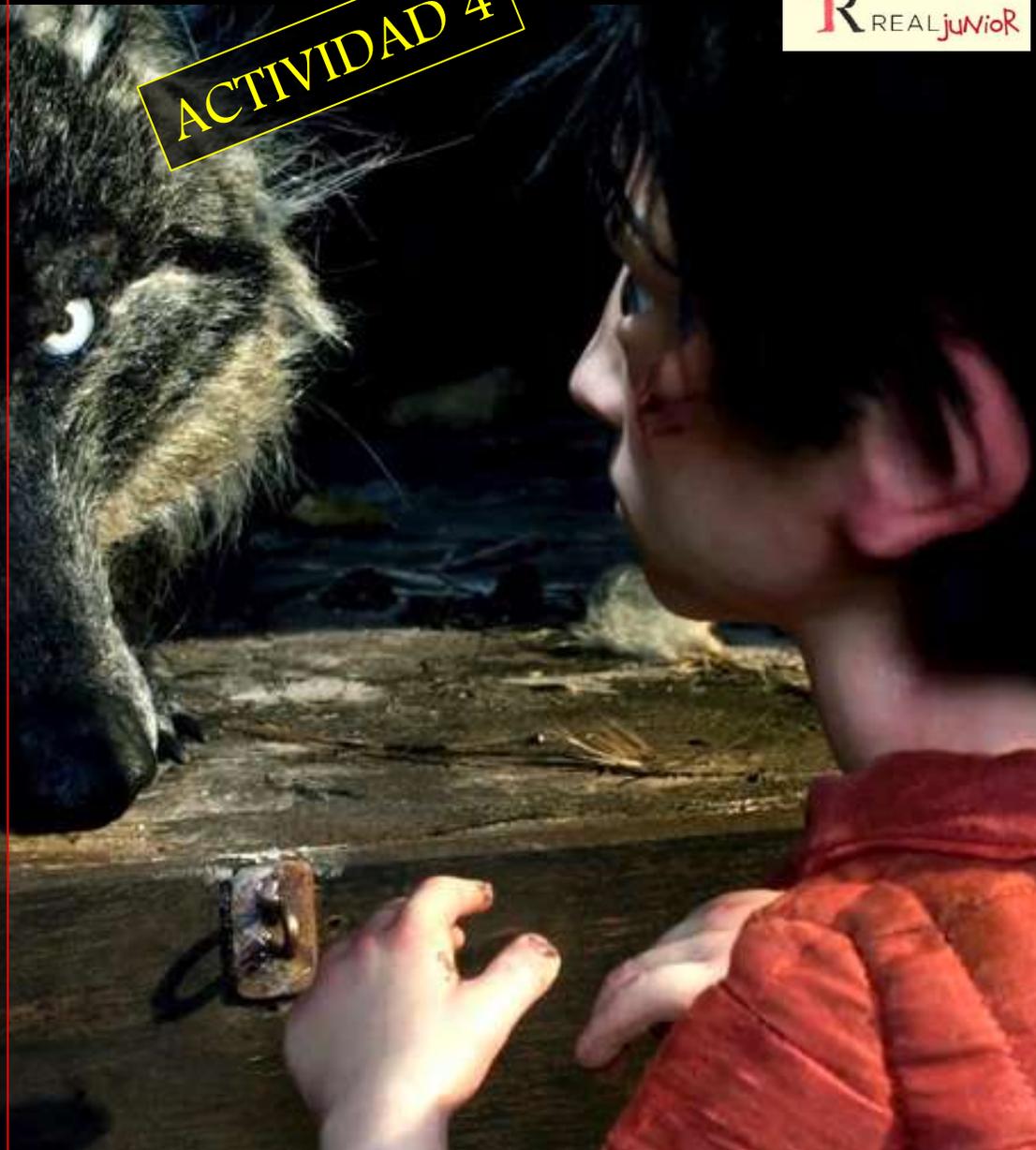
[tLjXD7Zdvsk](https://www.youtube.com/watch?v=tLjXD7Zdvsk)
[MEglOulvgSY](https://www.youtube.com/watch?v=MEglOulvgSY)

[61at-L3auWU](https://www.youtube.com/watch?v=61at-L3auWU)
[yYUganlWC2A](https://www.youtube.com/watch?v=yYUganlWC2A)

En el enlace podéis disfrutar del cortometraje:
<https://www.youtube.com/watch?v=2EPl8zAsq8A>

Efectos sonoros

- ➡ Escuchad el cuento y observad estos tres momentos:
 - 1) Cuando el gato trepa rápidamente al árbol para no ser atrapado por el lobo, el clarinete hace una escala ascendente y rápida.
 - 2) En el momento en que Pedro deja caer la cuerda por la rama para poder atar al lobo, la sección de instrumentos de cuerda hacen un "glissando" (sonido resbaladizo) suave.
 - 3) Al llegar el lobo parece más feroz y más amenazante cuando escuchamos a las tres trompas en un gran "crescendo".
- ➡ Haced vosotros lo mismo con los instrumentos que tengáis más a mano. De paso, inventad efectos sonoros para acompañar cuentos: aparición de un hada, caída de un personaje, lanzamiento de una flecha, estado nervioso, trote de caballo, tren que se acerca y se va, pasos en la noche, etc...
- ➡ Ya que Prokófiev establece la relación personaje-instrumento, seguid la labor con más relaciones: ¿Qué instrumento le iría bien a...? ¿Cómo sonaría una... si tocara un...? Hay reclamos que suenan como pájaros, maracas como serpientes, guiros como ranas... Existen multitud de discos de efectos de sonido y de ambientes de la naturaleza...
- ➡ También hay programas para móvil y tableta, y páginas web para descargar todo tipo de sonidos. Con todo ese arsenal se pueden realizar dramatizaciones de cuentos y componer músicas contemporáneas donde los ruidos sean las estrellas.

ACTIVIDAD 5

Andantino ♩ = 70

p *mf*

El pato es un ave que vuela poco: lo suyo es nadar. Pero cuando demuestra su torpeza es andando por el suelo. En nuestro cuento, como pretende escapar del lobo corriendo, veremos cómo pierde la vida en la carrera.

Los gatos son cariñosos, suaves, elegantes, caprichosos, listos y de vez en cuando sacan las garras afiladas. Son animales de compañía desde hace miles de años y todo el mundo sabe que se llevan muy mal con los perros.

Andantino ♩ = 70

mf ¡Aaaaay! ¡Qué a - ni - mal, qué mie - do daaaaa!

4 ¡Si - me ve me co - me - rá!

✋ Está todo revuelto. Relacionad cada texto (descripción de los personajes) con su correspondiente tema musical y su letra ✋
 Cantad todos los temas

Allegro ♩ = 120

mf Mi-ra tú qué bien, qué suer-te ten-go con sa-ber vo - lar.
 Li-ge - re - za, pi - co, plu-mas y-a-las - es fun-da-men - tal.

Un niño intrépido y valiente, tiene unos nueve o diez años; vive con su abuelo y posee un arte especial para comunicarse con los animales. Los instrumentos que le ponen la voz a Pedro son los componentes de la familia de la cuerda: violines, violas, violonchelos y contrabajos.

Nuestro pájaro, como casi todos los pajarillos, es asustadizo, ágil y rápido. Fiel amigo de Pedro, le ayudará a capturar al lobo.

Moderato ♩ = 80

p Soy un sol, un pri-mor, ¡qué le voy a-ha-cer!, si mi fa -

4 mi - lia tie - ne san - gre de mar - qués.

ACTIVIDAD 6

- Está todo revuelto. Relacionad cada texto (descripción de los personajes) con su correspondiente tema musical y su letra
- Cantad todos los temas

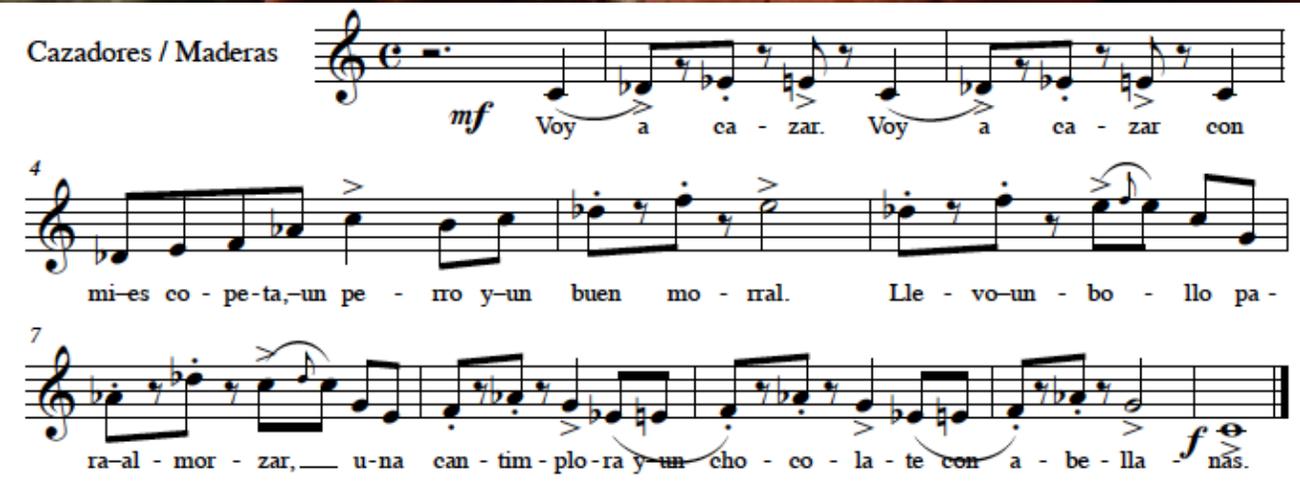
mp ¡Brrr!
 ¡Huyyy!

Sien - to-es-ca - lo - fri - os con su pe - lo gris.
 Si-en la-os-cu - ri - dad me mi - ra me-ha-go pis.

El abuelo de Pedro parece un hombre serio y responsable, preocupado por lo que le pueda pasar a Pedro si sale solo al campo.

La caza surgió como una manera de alimentarse, pero hoy en día se ha convertido en un "deporte". Ni los lobos ni los cazadores pueden presumir de buena prensa en el mundo de los cuentos infantiles, pero en nuestro cuento, cuando los cazadores aparecen, Pedro ya tiene resuelta la situación y ha conseguido vencer al lobo.

Cazadores / Maderas

mf

Voy a ca - zar. Voy a ca - zar con
 mi-es co - pe-ta,-un pe - rro y-un buen mo - rral. Lle - vo-un - bo - llo pa -
 ra-al - mor - zar, u-na can - tim - plo-ra y-un cho - co - la - te con a - be - lla
 nás.

Fagot

f

¡No sé por qué! me due - le
 la ro-di-lla,-el bra-zo jus to-en el pe - ro - ne ¡Va-ya por Dios!

En los cuentos tradicionales, el lobo representa una figura negativa: asume el rol de malo, cruel y solitario. Esto es debido a que en siglos pasados los lobos poblaban los bosques y se comían el ganado. Para los pastores y ganaderos era el gran enemigo.

ACTIVIDAD 7

Contestad unas preguntillas

- ¿Cuántos tipos de pájaros, gatos y patos conocéis?
- ¿Sois capaces de hacer teatro de sombras con las manos? ¿Qué siluetas de animales os salen mejor?
- ¿Podéis imitar a los pájaros con el silbido o la flauta?
- ¿Por qué el lobo es el personaje perverso del cuento? ¿Cuántos cuentos conocéis donde aparece un lobo? ¿Qué pasaría si en este cuento el lobo fuera bonachón, simpático y cantara con voz de barítono?
- ¿Quién es más salvaje: un lobo que vive en el monte o un humano que quema el monte?
- ¿Tenéis abuelo? ¿Os cuenta cuentos?
- ¿Sabéis hablar y mantener una conversación como un pato?
- ¿Cuántos instrumentos de cuerda conocéis? ¿Y de viento? ¿Y de percusión? ¿Cuáles de ellos aparecen en este cuento musical?
- ¿Cuántas películas hechas con la técnica de "stop motion" habéis visto?
- Además de Prokófiev, ¿qué otros músicos rusos conocéis?

Fernando Palacios
@elartedeescuchar - Artista