

C U E N T O S

al calor
del hogar

COMPAÑÍA KARROMATO
Cuentos, marionetas, sombras y música

Guía didáctica de Fernando Palacios

La compañía checa Karromato ha unido el trabajo de los hermanos Grimm, las composiciones de Robert Schumann y la estética de los pintores alemanes del Romanticismo. El resultado es un espectáculo de singular belleza, donde las marionetas y el teatro de sombras comparten escena, en el que los cuentos no son narrados a través de la voz sino por el piano y el violín, los verdaderos protagonistas de las historias que, no por conocidas, dejan de ser mágicas.

EQUIPO ARTÍSTICO

Idea y Dirección: Compañía Karromato

Música: Robert Schumann

Escenógrafo: Luis Montoto

Constructor de marionetas: Jan Ruzicka

Diseñador de sombras: Ettore Battaglia

Violinista: Silvia Romero Ramos

Pianista: Miguel Huertas

Producción de Karromato

con la colaboración del Centro Checo de Madrid

A partir de 4 años. **Sala Goyarre**

Funciones familiares: 23, 24, 30, 31 enero 2021 (12:00 y 17:00)

Funciones escolares: 21, 22, 28, 29 de enero 2021 (10:30 y 12:00)

1) ¿Qué es Real junior?

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

2) Otras guías didácticas

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

https://www.abao.org/files/publicaciones/publicacion_1008.pdf

https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/145536/Jimenez_Alcalde_Alba_Luisa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

<https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/f1142fdd-87bf-4db1-b2d2-a6683c6daa56>

<https://docplayer.es/7697655-Guia-didactica-cuentame-un-cuento-de-los-hermanos-grimm.html>

3) ¿Qué es Compañía Karromato?

<http://www.karromato.cz/o-nas?lang=es>

4) Vídeo resumen del espectáculo

<https://www.youtube.com/watch?v=dfLkRTa2W2Q>

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 "Cuentos al calor del hogar". 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)

ACTIVIDAD 1

Compañía Karromato. Dir. Kiko Montoto

2020-21
REAL JUNIOR

Karromato es una compañía europea de Marionetas con sede en Praga. Sus miembros provienen de tres países diversos (España, Hungría, República Checa) y los une el interés por la técnica de la marioneta de hilo tradicional, en cuya construcción y manipulación trabajan juntos desde 1997.

En todas sus obras la compañía Karromato busca la comunicación sin necesidad de las palabras, apoyándose tanto en la universalidad del humor y la música, como en la capacidad expresiva que tienen por sí mismas las marionetas. El proceso artesanal realizado en su construcción, el uso de la madera y el acabado en los detalles y los decorados, despierta además en el espectador recuerdos de una época en la que no vivió, pero que de alguna manera añora.

Uno de los principios de sus trabajos es respetar las versiones originales de los cuentos, sin ninguna actualización o revisión contemporánea. Les parece importante mostrar la tradición del cuento oral que se transmitía entre generaciones, sin variar, respetando su simbología.

Una historia personal

En 1990, a través del violinista Santy March, conocí a Karromato (Kiko y Pavla) y les invité a actuar en directo en mi programa de TVE "Tira de música". Arrasaron con su propuesta de marionetas de hilo y música clásica. Su perfección en los movimientos y adecuación a la música era sorprendente.

☛ Colgad de unos hilos cualquier cacharro (bufanda, muñeco, cafetera...), movedlo y hacedlo bailar al son de una música.

☛ Visionad los espectáculos de Karromato
<http://www.karromato.cz/seznam-predstaveni?lang=es>

☛ Otros espectáculos Karromato. ¿De qué tratan?

<https://www.youtube.com/watch?v=KD0Kz6lblqk>
<https://www.youtube.com/watch?v=SifSLMfOxwQ>
<https://www.youtube.com/watch?v=JADm4KDiWLY>
<https://www.youtube.com/watch?v=a6aRZmr258A>

☛ Comentad la entrevista a Kiko Montoto
<https://www.youtube.com/watch?v=a53gObmYEAo>

Este espectáculo resalta la importancia de los cuentos narrados al calor del hogar, recordando los tiempos en que los ancianos de las familias transmitían a los más pequeños su sabiduría contándoles, de manera fabulada, los mágicos rituales de iniciación que tenían como escenarios el bosque y los castillos. Historias con las que los niños, a través de la superación de sus propios miedos, pasaban de la infancia a la madurez.

Para conseguir recrear la belleza y la nostalgia de estos relatos, hemos elegido la época del romanticismo como ambiente ideal, por su particular mezcla de melancolía y dramatismo. Unimos así el trabajo de los hermanos Grimm, que recogen la tradición del cuento oral y la dignifican literariamente, las composiciones de Robert Schumann como exponente destacado de la música romántica, y la estética de los pintores alemanes de la época, como David Friedrich o Hermann Vogel.

En este espectáculo las marionetas y las sombras chinescas comparten escena, al igual que lo hacían, de manera innovadora en las primeras ediciones del trabajo de los Hermanos Grimm, las letras impresas con las ilustraciones que les acompañaban. La voz como soporte de la historia es, en este caso, prácticamente sustituida por la música de Schumann, que se convierte así en el hilo narrativo de las cinco historias clásicas que proponemos.

- ☛ ¿Qué cinco historias célebres de los Hermanos Grimm creéis que han sido seleccionadas?
- ☛ ¿Quién os cuenta cuentos antiguos? Contad vuestra experiencia a los compañeros.
- ☛ Escribid un cuento con los siguientes elementos: manzano, tormenta, lagartija sabia, cuerda, guantes mágicos, casa abandonada, fantasma...

ACTIVIDAD 3

Marionetas de hilo

Cuando una figurilla (hecha con cualquier material) la movemos con hilos y cuerdas obtenemos una marioneta, el títere más antiguo y difícil de manipular. Existen en todos los rincones del mundo y desde tiempos inmemoriales. Las hay muy complicadas y de gran belleza, como el "Teatro de marionetas de Salzburgo, donde representan óperas completas (<https://www.youtube.com/watch?v=r0X6pSeBT0M>) o como la Compañía Karromato, protagonista de este espectáculo. Pero, para entenderlas mejor y aprender a fabricarlas y manipularlas, nos inclinamos por técnicas sencillas y eficaces. El blog "Bocones. Títeres y marionetas" explica magníficamente en qué consisten las marionetas de hilo.

<https://bocones.com/blog/titeres-marioneta/marionetas-cuerda/>

← Ésta es la mesa de trabajo de Karromato. Identificad para que sirve cada uno de los elementos y explicad para que se utilizan.

← Investigad sobre este tipo de títeres, historia, características, técnicas...

<https://alaudablog.files.wordpress.com/2012/10/fichas-didc3a1cticas-the-puppet-circus.pdf>

<https://www.titerenet.com/2004/01/10/marioneta-de-hilo/>

<http://www.titeresante.es/2019/01/introduccion-a-la-marioneta-de-hilos-curso-de-edu-borja-en-valencia/>

https://www.youtube.com/watch?v=4HAMsN626qU&feature=emb_logo

← Atadle hilos transparentes a una bufanda y hacedla bailar como una serpiente. Buenísima para bailar es la manguera de una aspiradora.

← Fabricad marionetas siguiendo algunos tutoriales

<https://www.youtube.com/watch?v=HeJl82Q-Gk>

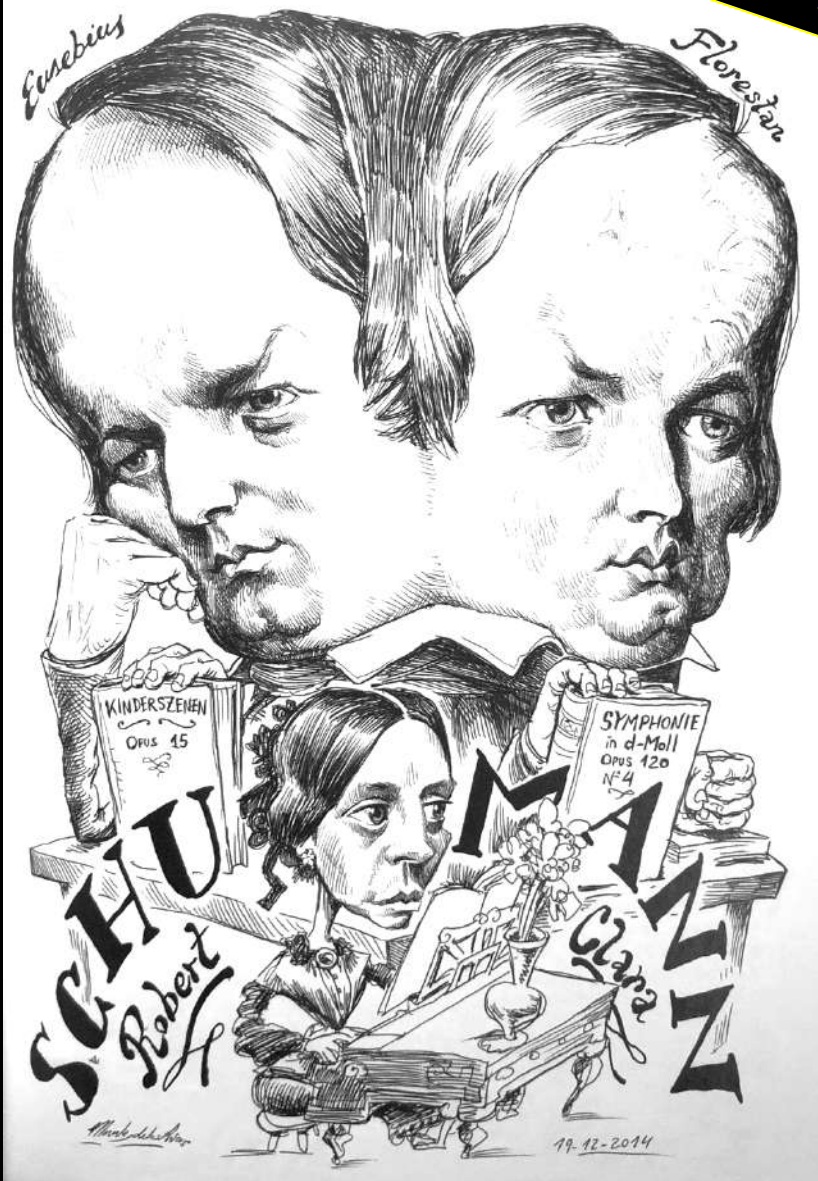
<https://www.youtube.com/watch?v=sCsDJSimzA8>

<https://www.youtube.com/watch?v=sCsDJSimzA8>

ACTIVIDAD 4

La música de Robert Schumann (1810 – 1856)

2020-21
REAL JUNIOR

En su libro "Caricaturas de grandes creadores: Músicos clásicos", el dibujante Pablo Morales de los Ríos representa de esta manera a Schumann, un compositor que se identificaba con dos figuras imaginarias: el poético Eusebius (con las "Escenas infantiles") y el enérgico Florestán (con la Sinfonía 4ª), por eso aparece con una doble cabeza, una doble personalidad.

Debajo podemos ver a su extraordinaria mujer, la pianista y compositora Clara Schumann, una de las grandes artistas de su tiempo. Ambos representan un claro ejemplo de la Era Romántica.

Película "Clara, los últimos años de Robert Schumann":
<https://www.youtube.com/watch?v=TL0AcODiGqY>

<https://www.elargonauta.com/libros/caricaturas-de-grandes-creadores-musicos-clasicos/978-84-17236-40-3/>

👉 Escuchad activamente fragmentos de sus obras más famosas. Para una escucha eficaz os podéis ayudar de dibujos, historias... Primero reconoced y memorizad temas, ritmos y melodías, después unidlos.

Escenas infantiles

https://www.youtube.com/watch?v=Zqo3G_yWQ5Y

Concierto piano y orquesta

<https://www.youtube.com/watch?v=xrITiqmGr8A>

Quinteto con piano

https://www.youtube.com/watch?v=3jbHbDena_U

Sinfonía n.º 4

https://www.youtube.com/watch?v=Ub3UAK_KeNI

<https://www.youtube.com/watch?v=xYw8F5pnk4>

En 2012 se celebró el 200 aniversario de la publicación del 1º tomo de “Cuentos para la infancia y el hogar” que recopilaron los alemanes Hermanos Grimm. Se pasaron la vida escuchando y transcribiendo cientos de cuentos populares con la frescura y espontaneidad con que los contaban las gentes de los pueblos. Este libro se convirtió en el libro por excelencia de los niños alemanes, y con las traducciones se convirtió en éxito universal (hasta ahora se han vendido unos mil millones de ejemplares). Pero su afán nunca fue entretener a los niños, sino salvaguardar esta parte tan importante de la cultura de un país.

<https://www.xlsemanal.com/conocer/20130217/cuentos-para-ninos-4751.html>

En su colección se encuentran los célebres *Hänsel y Gretel*, *La Cenicienta*, *Caperucita Roja*, *El Enano Saltarín*, *Rapunzel*, *Blancanieves*, *La Bella Durmiente*, etc. Con el tiempo, muchos de ellos se han transformado en ballets, óperas, musicales, películas, canciones, radio...

<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/grimm.htm>

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HdDWlk3rxz8>

https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Grimm

https://www.grimmstories.com/es/grimm_cuentos/index

A los 12 años se quedaron huérfanos. Una tía los llevó a un colegio. Como eran pobres les hacían el vacío, pero ellos leían y estudiaban todo el día. Un profesor les dejó entrar a su biblioteca. Eran obstinados y adictos al trabajo. Vivían de forma austera. Eran ratas de biblioteca, exploradores de la lengua. La 1ª edición de sus cuentos fue un fracaso, pero en formato pequeño tuvo éxito.

Escribieron un diccionario del alemán de 32 volúmenes. En Alemania hay un Museo de los Grimm.

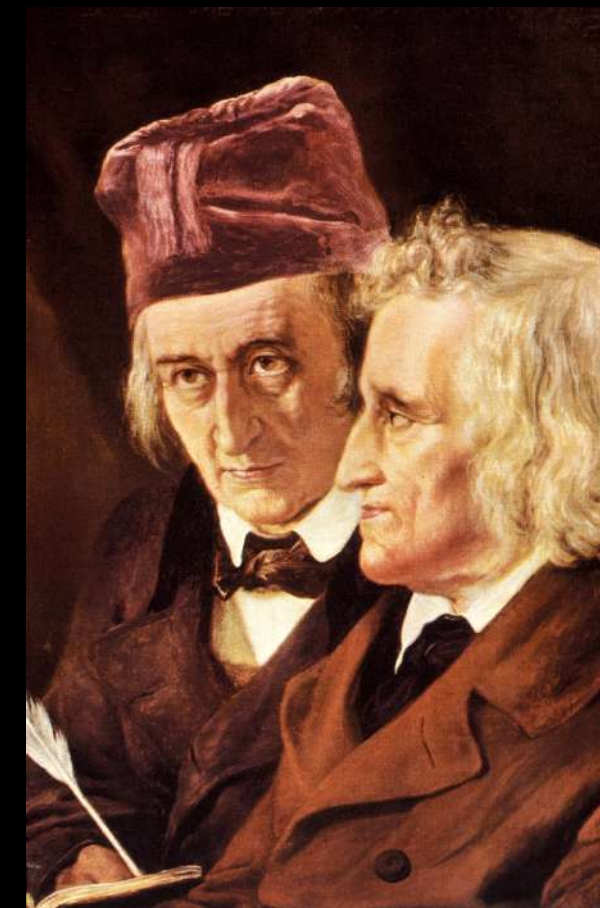
<http://www.grimms.de>

☛ Con todos estos datos escribid “El cuento de los Hermanos Grimm”. Podéis añadir las anécdotas e historietas que se os ocurran. Barra libre.

☛ Haced como ellos: recopilad cuentos, relatos y sucesos que os pueden contar amigos, familiares o conocidos. Los podéis escribir al instante, mientras os los cuentan, o grabarlos en el teléfono y luego transcribirlos.

☛ Terry Gilliam, componente del famoso grupo Monty Python, dirigió en 2005 una película sobre los hermanos y sus cuentos. <https://www.youtube.com/watch?v=2d3myTqr5NM>

No estaría mal que le echarais un vistazo y lo comentarais.

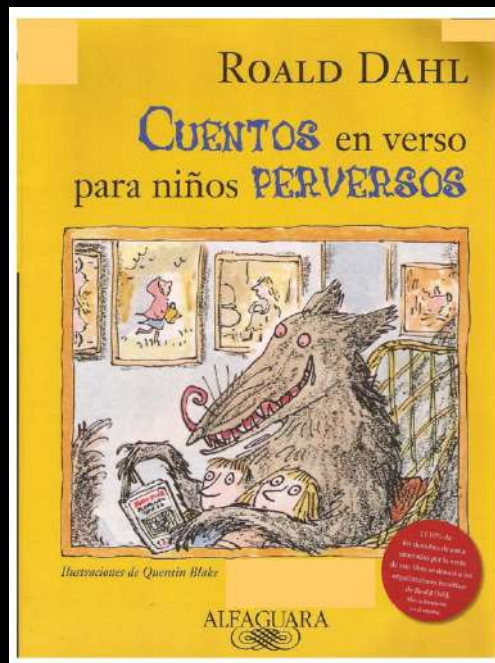
ACTIVIDAD 6

Cuentos antiguos

➡ No hay ningún tema que dé más de sí en la educación que los cuentos populares. Recomiendo leerlos, declamarlos, dramatizarlos, dibujarlos, criticarlos, hablar sobre ellos, analizarlos, compararlos, actualizarlos, convertirlos en cómic, contarlos al derecho y al revés... Pero mi actividad favorita es leer en alto y desmenuzar los "Cuentos en verso para niños perversos" de Roald Dahl y troncharme de risa.

<https://historiasdepared.com/wp-content/uploads/2020/06/Dahl-Roald.-Cuentos-en-verso-para-niños-perversos.pdf>

<http://files.bosquibiblioxxi.webnode.es/200000020-6e01b6efb5/Cuentos%20en%20verso%20para%20niños%20perversos.PDF>

Los cuentos tradicionales se han contado de tantas maneras diferentes que algunas veces incluso se han llegado a contar al revés. Por ejemplo: Muchos dicen que Pinocho se acostumbró a mentir tanto que le alquilaban la nariz como caña de pescar. Hasta se cuenta que, gracias a sus mentiras, hizo carrera de político. ¿Sabíais que cuando la Bella dio un beso a la Bestia, la que se transformó fue ella, que se convirtió en otra ¡Bestia horrible!?

➡ Es el momento de que hagáis vuestra propia lista de "cuentos al revés".

Tradicionalmente, los cuentos de hadas se han ido transformando y adaptando, de manera que acaban contándose diferentes versiones de cada uno de ellos. Tomando los cuentos conocidos como punto de partida, podemos crear nuevos relatos.

- ➡ Utilizad la imaginación para dar las pautas:
- Inventad un nuevo final.
 - Cambiad el lugar por uno conocido para nosotros.
 - Sustituid los personajes por personas del entorno cercano (colegio, amigos, familia...).
 - Mezclad dos cuentos para hacer uno nuevo: *Pulgarcito con botas, Aladino y el Gato maravilloso..*
 - Partid de títulos de sonoridad semejante al original: *Lunarcito, El pato con motas, Langostino y la cámara maravillosa...*

En un anterior espectáculo familiar del Teatro Real, *Mi madre la oca*, nos ocupábamos de los momentos extraordinarios de los cuentos (el "ábrete sésamo" de *Alí Babá*, el zapato de cristal de *Cenicienta*, la puerta cerrada de *Barbazul*...).

➡ Haced vuestra propia colección de momentos favoritos de los cuentos que conocéis. Representadlo con gestos de forma que el resto trate de adivinar de qué cuento y qué escena se trata.

(Para más información podéis consultar la guía didáctica de *Mi madre la oca*.)

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

ACTIVIDAD 7

Contestad unas preguntillas

- ¿Qué quiere decir “tradición oral”?
- ¿Qué hicieron los Hermanos Grimm?
- ¿Qué hubiera pasado si no hubieran existido los Hermanos Grimm?
- ¿Cuántos cuentos sois capaces de contar de cabo a rabo?
- ¿Habéis visto alguna vez un teatro de marionetas de hilo?
- ¿Qué diferencia hay entre marionetas de hilo, de dedo, títeres de sombras y de varillas?
- ¿Qué otros compositores de la Era Romántica conocéis?
- ¿Qué significa Karromato (carromato)?
- ¿A qué cuentos pertenecen los siguientes objetos?
 - ❖ Lámpara maravillosa
 - ❖ Rueda
 - ❖ Carroza
 - ❖ Migas de pan
 - ❖ Nariz de madera
 - ❖ Dientes grandes
 - ❖ Hueso de pollo

Fernando Palacios
@elartedeescuchar - Artista