

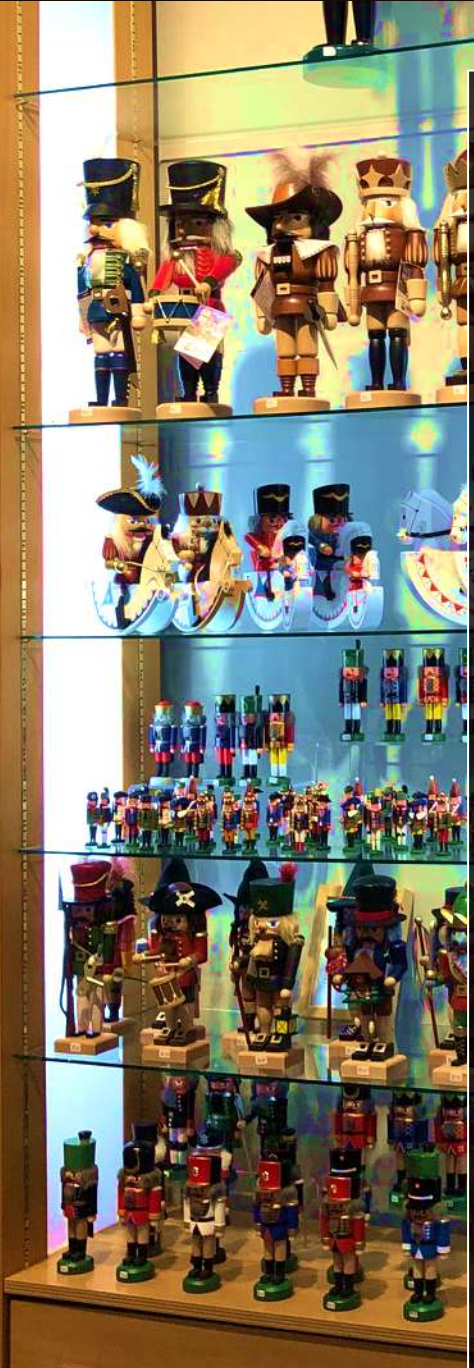
CASCANUECES Y EL REY DE LOS RATONES

2022-23
EL **R** REAL **junior**

Concierto de
Navidad con
orquesta,
narración y vídeo
de animación

Guía didáctica de Fernando Palacios

Los hay de todos los tamaños: pequeños como llaveros, medianos como muñecos y gigantes como personas. Los Cascanueces, esos soldados con sombrero, casaca y poderosa mandíbula, están por todas partes, como los ratones que merodean el queso y asustan con sus carrerillas veloces. Pero, atención, hay Nochebuenas en las que Cascanueces cobra vida y lucha contra su enemigo el rey de los ratones. Es este el cuento romántico que vamos a revivir con la ayuda de la célebre música de Chaikovski.

EQUIPO ARTÍSTICO

Música: Chaikovski (Selección del ballet)

Ilustrador: Fran Parreño

Animación: Fran Solo

Texto y presentación: Fernando Palacios

Director musical: José Sanchís

Orquesta Titular del Teatro Real

Sala Principal

29 y 30 diciembre 2022

3 y 4 de enero 2023 (12:00)

Duración: 60' – Para toda la familia

1) ¿Qué es Real junior?

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

2) ¿Quién era Chaikovski?

<https://www.youtube.com/watch?v=6pVnMUPxLaA>

3) Para saber más sobre Chaikovsky

<https://www.youtube.com/watch?v=7MTUz7Y6xfU>

<https://www.youtube.com/watch?v=FbqVQOpa1NA>

<https://www.youtube.com/watch?v=1GllqtMYjow>

4) ¿Quién era E. T. A. Hoffmann?

<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hoffmann.htm>

5) ¿Quién es Cascanueces?

<https://www.diballet.com/post/la-historia-de-cascanueces>

<https://www.youtube.com/watch?v=9bC4jXmoWf0>

6) Otras guías didácticas

<https://studylib.es/doc/6661576/gu%C3%ADa-didáctica-educación-primaria-“el-cascanueces”>

<http://www.teatrodelasesquinas.com/wp-content/uploads/2015/09/Cuaderno-didáctico-El-Cascanueces.pdf>

- Esta guía didáctica se ha pensado como un instrumento que posibilite la preparación de los niños y jóvenes 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 **Cascanueces y el Rey de los Ratones**. Cada docente conoce el nivel y posibilidades de su alumnado, por lo que podrá seleccionar y adaptar los contenidos de la guía a sus necesidades concretas.

CASCANUECES Y EL REY DE LOS RATONES

Una hada nos lleva hasta una casa en un bosque nevado. Tras la ventana observamos un árbol de Navidad rodeado de regalos. Pero el que más gusta a los niños de la casa es un muñeco Cascanueces. Juegan con él a bailar, le dan chocolate, café, té y merengues hasta que el pobre Cascanueces queda maltrecho. Cuando todos duermen, aparecen ratones capitaneados por su Rey. Cascanueces, a pesar de sus magulladuras le hace frente y le vence. Al amanecer todos disfrutan de los regalos bailando el *Vals de las flores*.

Actividad 1

EL BALLET DE CHAIKOVSKI

👉 Aquí tenéis tres enlaces de diferentes producciones del ballet completo. Visionad algunos fragmentos y haced comparaciones. ¿Cuál os gusta más?

👉 Seleccionad uno de los tres y adivinad dónde aparecen las danzas que hemos seleccionado para este cuento.

<https://www.youtube.com/watch?v=P8ELEoE9oEA>

<https://www.youtube.com/watch?v=hJ9t28D4EI>

<https://www.youtube.com/watch?v=m2Mc4LUUIA&t=1700s>

SELECCIÓN DE NUESTRO CUENTO

- I Obertura miniatura
- II Danza de los copos de nieve
- III Danza del Hada Escarchada
- IV Decorando el árbol de Navidad
- V Marcha de los soldaditos
- VI Llegada del mago Drosselmeyer
- VII Danza rusa “Trepak”
- VIII Danza española (chocolate)
- IX Danza árabe (café)
- X Danza china (té)
- XI Danza de los mirlitones
- XII Mamá jengibre y sus polichinelas
- XIII La batalla con el Rey de los ratones
- XIV Vals de las flores

DECÁLOGO DE CHAIKOVSKI

Actividad 2

2022-23
EL REAL junior

- 1 El compositor ruso más popular (1840 – 1893)
- 2 Su música es toda emoción. Para algunos es “La música de cristal”: melancólica, lírica, nostálgica, apasionada... un romanticismo pasado de vueltas
- 3 Su estilo “internacional” se enfrentaba al “nacionalista” de sus colegas
- 4 Sus ballets fueron magistrales y pioneros en su género
- 5 Fue patrocinado por una mecenas (Nadezhda von Meck) a la que apenas conoció
- 6 Dominó todos los formatos: sinfonías, conciertos, óperas, cámara, canciones...
- 7 Sus orquestaciones tienen una perfección y colorido únicos
- 8 Uno de los más grandes melodistas de la historia de la música
- 9 Sujeto a contradicciones: estudió Derecho, pero se hizo músico; se casó, a pesar de ser homosexual (asunto muy mal visto entonces en Rusia)
- 10 Murió de cólera, posiblemente fue un suicidio inducido por un “tribunal de honor”

👉 Estudiad y razonad cada uno de los diez puntos esenciales de Chaikovski.

👉 Dos películas para iniciados y fans:

“Tchaikovsky”, película de Igor Talankin (1970) <https://www.youtube.com/watch?v=DFKsQzqAjAw>

“The Music Lovers”, película de Ken Russell (1971) <https://www.youtube.com/watch?v=K8Tf31aOITI>

👉 Escuchad con atención la letra que le ha puesto Sheila Blanco a la música de Chaikovski. Aprended algunas estrofas

<https://www.youtube.com/watch?v=S1tYcaWVb3s>

Los artistas

Actividad 3

2022-23
EL REAL JUNIOR

José Sanchís

Uno de los directores españoles con mayor proyección de su generación. Es titular de varias orquestas de jóvenes y su repertorio abarca la música sinfónica, la ópera y la zarzuela.

<http://www.josesanchis.eu>

Fran Parreño

Dibujante, diseñador, ilustrador y profesor valenciano. Ha encontrado en la ilustración de libros y cuentos la mejor manera de poder vivir sin parar de dibujar, que es su pasión. Su técnica es pulcra y minuciosa.

<https://apiv.com/es/ilustrador/franparrenyo/>

Fernando Palacios

Se dedica desde hace muchos años a inventar maneras de divulgar la música entre niños, jóvenes y no aficionados. Trabaja en este Teatro Real, donde realiza los talleres “Todos a la Gayarre”

<https://fernandopalacios.es>

En este concierto participan tres artistas españoles que se encuentran en el mejor momento de su carrera.

¿Qué papel desempeña cada uno de ellos en el concierto *Cascanueces y el Rey de los Ratones*

Aquí tenéis tres vídeos que dicen mucho de cómo son nuestros personajes. Visionad al menos un fragmento de cada uno.

<https://www.youtube.com/watch?v=8dZjgO96f3M>

<https://www.youtube.com/watch?v=Htd3dxP9qVE>

<https://www.youtube.com/watch?v=pFSaPxTnHJo&t=2s>

CASCANUECES

Actividad 4

2022-23
EL REAL **junior**

Los populares muñecos Cascanueces son los embajadores de la Navidad en Alemania. Los hay muy diferentes, pero todos ellos tienen casco y uniforme militar, portan en su mano derecha una bastón de mando o una lanza y, sobre todo, con un sencillo mecanismo, se le abre y cierra la boca para cascar avellanas o, si son grandes, nueces. Por ahora, hay 350 versiones diferentes.

La historia más famosa sobre él la escribió E.T.A. Hoffmann. Los Hermanos Grimm decían que simbolizan la suerte: con sus dientes protegen de los malos espíritus. El carpintero F. W. Fuchtnner lo empezó a fabricar en 1870 a partir de los cuentos.

<https://www.youtube.com/watch?v=576YscBmJuw>

<https://www.dw.com/es/el-cascanueces-la-historia-tras-la-figura-navideña/g-46705637>

<https://mercadillosdenavidad.com/cascanueces-en-navidad/>

✎ Escribid vuestro propio cuento de Cascanueces, diferente al tradicional: “Cascanueces alrededor del mundo”, “Cascanueces, un muñeco con poderes”, “Las vacaciones de Cascanueces”, “Cascanueces en el túnel del tiempo”, “Los amigos de Cascanueces”...

DISEÑA "CASCANUECES"

2022-23
EL REAL JUNIOR

Actividad 5

Los Cascanueces originales son de artesanía fina: tienen más de 100 piezas cada uno, con pelo de conejo y pinturas de primera calidad. A nosotros nos pueden servir de referencia para dibujarlos, e incluso hacer variaciones.

➡ Seguid esta tradición diseñando vuestra propia versión. Puede que nos interese hacer un Cascanueces astronauta, o submarinista. Los más atrevidos os podéis inclinar por Cascanueces punkis, rockeros... o incluso en pijama o traje de baño.

➡ En estos tutoriales podéis fabricar un Cascanueces con pocos materiales

<https://www.youtube.com/watch?v=mlISHVnoxC4&t=480s>

<https://www.youtube.com/watch?v=8PXYiuFR38>

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

DANZA DE LOS COPOS DE NIEVE

El Acto I del ballet *Cascanueces* concluye con un vals dedicado a los copos de nieve. En la versión original lo canta un coro de voces blancas sin texto. Yo le he incorporado una sencilla letra para que la podamos cantar todos. Dice así:

*“Danzan al caer / con gran placidez /
copos de algodón / Las notas de mi canción”*

Vals de los copos de nieve

Chaikovski
letra F. Palacios

Voice

Dan - zan al ca - er — con gran pla - ci - dez, —

9

co - pos deal - go - dón. Las no - tas de mi can - ción.

👉 Escuchad la música de la escena completa y detectad todas las veces que entra el coro.

<https://www.youtube.com/watch?v=RO9DYKxHtco&t=184s>

👉 Aprended la letra, memorizadla y cantadla con la melodía original de Chaikovsky. Podéis ayudaros escuchando este coro de jóvenes.

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

👉 La canción está en Sol M, y se utilizan solamente 3 acordes:

SOL – RE – DO

Acompañad con cualquier instrumento y cambiad de acorde donde os lo pida la oreja .

Tenéis a vuestra disposición dos de las danzas más importantes del ballet *Cascanueces*, animadas con imágenes en movimiento que van a ritmo de la música: la *Danza de los mirlitones* y el *Vals de las flores*. <https://www.youtube.com/watch?v=-QCHX-5c4I4> https://www.youtube.com/watch?v=Uo4sj89_YSG

☞ Con dos cucharillas y un decorado casero podéis realizar la coreografía. Seguid la música y haced que vuestros pies sean los de las cucharillas. Hay que tener en cuenta que en la parte central cambian los instrumentos (sobre el 1:20), por eso cambia la posición de las cucharillas.

☞ Esta actividad está inspirada en la escena de la danza de los panecillos de la película *La quimera del oro* (1925) de Charles Chaplin. <https://www.youtube.com/watch?v=4DLdMa98JdM>

☞ Visionad con atención el *Vals de las flores* en el que he combinando pequeñas películas rodadas con un simple teléfono, es la mejor manera de comprender las 12 partes que lo integran: 1) Introducción, 2) solo de arpa, 3) tema A, 4) tema B, 5) vuelve tema A, 6) vuelve tema B, 7) tema C, 8) tema D, 8) vuelve tema C, 9) vuelve tema A, 10) vuelve tema B, 11) última aparición tema A, 12) coda brillante. También podéis realizar una película similar.

☞ Observad cómo lo bailan las alumnas del Estudio de Danzas Raúl Gatto (Argentina). Coreografía sencilla y eficaz al alcance de todos <https://www.youtube.com/watch?v=MzCocvpwuAM>

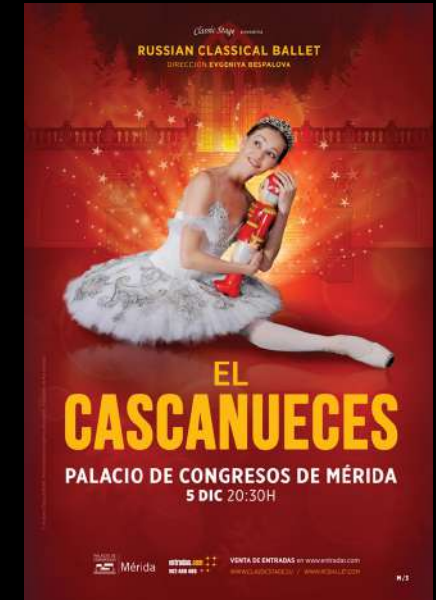
Actividad 8

LOS BALLETS DE CHAIKOVSKY

2022-23
EL REAL junior

Chaikovski compuso la música de los tres ballets más icónicos de la historia de la danza clásica:

- 1) **El lago de los cisnes** (1877). Es el rey de los ballets, y el más complejo. Una historia de amor clásica donde una princesa es transformada en cisne por un brujo, pero de noche vuelve a convertirse en mujer al borde del lago.
- 2) **La Bella Durmiente** (1890). Basado en el famoso cuento, su música ha pasado al repertorio popular por la película de Disney. La historia la conocéis todos, pero lo más curioso es que, el Acto I se desarrolla en el s. XVII y el Acto II en el XVIII, para que dé tiempo a que la princesa duerma 100 años.
- 3) **Cascanueces** (1892). Es el ballet navideño. En una casa se celebra la Navidad con regalos. Un mago regala a una de las niñas un muñeco Cascanueces. La niña sueña que Cascanueces vence al Rey de los Ratones y que viajan al reino de los dulces.

👉 Descubrid a qué ballets pertenecen los siguientes fragmentos:

<https://www.youtube.com/watch?v=jTgh7VywVfE>
<https://www.youtube.com/watch?v=evmYMCgZ0dM>
<https://www.youtube.com/watch?v=lomng2PNgI0>
<https://www.youtube.com/watch?v=km3XRd3r7to>
<https://www.youtube.com/watch?v=JPHlctVGr1g>
<https://www.youtube.com/watch?v=H-5PWCsx20E>
<https://www.youtube.com/watch?v=7a38ZtSuIpM>

Actividad 9

CONTESTAD UNAS PREGUNTILLAS

2022-23
EL REAL **junior**

- 1) ¿Por qué en los últimos Juegos Olímpicos sonó el *Concierto para piano n° 1* de Chaikovsky?
- 2) ¿De que país proceden los muñecos Cascanueces?
- 3) ¿Qué son las zapatillas de punta? ¿Y el tutú?
- 4) ¿En qué lugares se puede ver ballet clásico?
- 5) ¿A qué edad hay que empezar a practicar el ballet clásico?
- 6) ¿En qué se convierte Cascanueces en el cuento original?
- 7) ¿Qué tiene que ver Cascanueces con la Navidad?

- 1) ¿Qué relación hay entre el chocolate-España, café-Arabia, y té-China?
- 2) ¿Habéis probado a cascar nueces con un muñeco Cascanueces?
- 3) ¿Habéis visto alguna película donde salga Cascanueces?
- 4) ¿Dónde lleva escondidos Mamá Jengibre a los pequeños polichinelas?
- 5) ¿Qué hizo Cascanueces para vencer al Rey de los Ratones?

www.fernandopalacios.es

Fernando Palacios
@elartedeescuchar - Artista