

PARADE, EL CIRCO DE LOS VALIENTES

Espectáculo de títeres, circo, magia y música en vivo

Guía didáctica de Fernando Palacios

"La Maquiné" realiza un espectáculo inspirado en el mundo del circo de antaño. Una obra llena de vitalidad, humor y ternura que hará disfrutar a todos los públicos con música de los compositores Erik Satie, Francis Poulenc e Igor Stravinsky.

La plástica, la música en directo, el teatro de objetos realizados en diferentes escalas, coreografiados con técnicas variadas de manipulación, son algunas de las herramientas que se utilizan en el espectáculo. La pluralidad de estos lenguajes dará como resultado una obra de carácter sencillo, poético, bello, plástico y sugerente.

El espectáculo contiene valores fundamentales, como el respeto y la convivencia con los animales para vivir en un mundo mejor. Música | Erik Satie, Francis Poulenc e Igor Stravinsky

LA MAQUINÉ

Dramaturgia | Joaquín Casanova y Elisa Ramos
Dirección | Joaquín Casanova
Adaptación musical y arreglos | José López-Montes
Diseño de escenografía, títeres y objetos | Elisa Ramos y Joaquín Casanova
Diseño de vestuario y pintura de tejidos | Elisa Ramos
Realización de vestuario | Javier Fernández y Vanessa Cañaveral
Sonido | Joaquín Casanova
Composición de la letra de la canción final | Noé Lifona
Producción | La Maquiné
Pianista | José López-Montes o Daniel Tarrida
Intérpretes | Noé Lifona y Elisa Ramos

Para toda la familia

Recomendado a partir de 4 años – Real Teatro de Retiro Funciones familiares: 10, 11, 17 y 18 de junio (11:00 y 13:00) Funciones escolares: 8, 9, 15 y 16 de junio (10:30 y 12:00)

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 Parade, el circo de los valientes. 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.

¿Os interesa consultar otras guías didácticas? Historia de una semilla, La casa flotante, Cine Antiguo, La flauta encantada y muchas más.

https://fernandopalacios.es/trabajos/materiales/

https://es.readkong.com/page/la-casa-flotante-4712080

https://www.teatroreal.es/sites/default/files/2019-12/CineAntiguoKeaton.Gu%C3%ADa_compressed.pdf

https://www.teatroreal.es/sites/default/files/2019-02/Guia%20didactica%20La%20Flauta%20Encantada.pdf

"Parade, el circo de los valientes" es un espectáculo inspirado en el mundo del circo de antaño, lleno de vitalidad, humor y ternura.

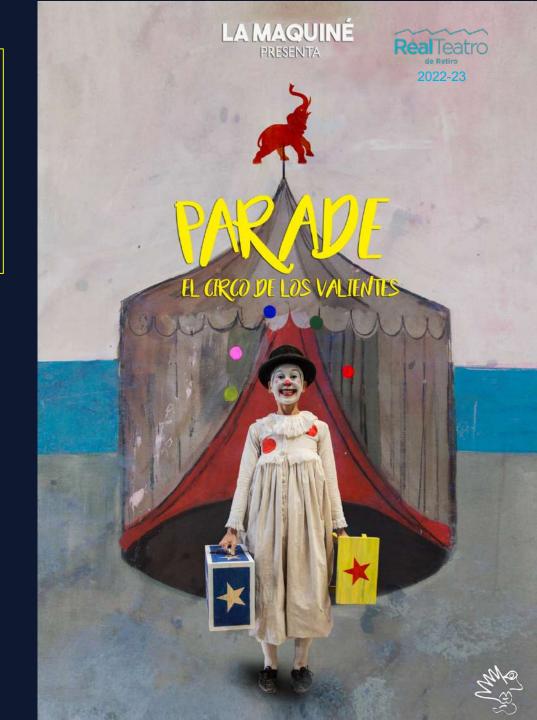
https://www.youtube.com/watch?v=KmA5ukYdjzo

https://vimeo.com/566786900

http://www.lamaquine.com/parade.html

En el siguiente enlace podéis consultar una guía didáctica realizada por la Junta de Andalucía

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/12e68782-1043-496a-b903-94f3ee6999c0/Parade.%20El%20circo%20de%20los%20valientes.%20Gu%C3%ADa%20didáctica

LA COMPAÑÍA Y SUS CREADORES

ACTIVIDAD 1^a

Joaquín Casanova y Elisa Ramos fundaron La Maquiné en el 2008. Desde entonces han realizado nueve espectáculos de gran calidad situándose entre las principales compañías de artes escénicas para la infancia y juventud. En sus obras destaca el lenguaje plástico, gestual y musical como principal motor, ofreciendo espectáculos de mirada contemporánea e inconfundible sello personal. Ambos artistas trabajan en todos los aspectos de la producción. El planteamiento compositivo de La Maquiné da origen a un nuevo concepto de espectáculo de estructura dramático-musical para jóvenes audiencias. El radical sentido estético plástico que utilizan en sus obras se articula desde una partitura que nombra una y otra vez la escena como lienzo, dramaturgia de la imagen.

Entrad en su web y disfrutad de los espectáculos de música y marionetas que han producido. ¿Cuál os parece más interesante?

http://www.lamaquine.com/index.html

José López-Montes, adaptador musical, es pianista y compositor. Le encantan las músicas actuales y electrónicas, y trabajar con artes visuales. Desde 2010 colabora con la Compañía La Maquiné. Es profesor de improvisación en el Conservatorio de Granada.

En su web podréis encontrar vídeos muy interesantes. Os recomiendo *Microcontrapunctus, Badlands to the sskies, Test alpha* y *JuliasDiptychon.*https://www.lopezmontes.es

LA HISTORIA

El tío Pepe y el payaso Chochotte son una pareja de comediantes que llegan a la plaza del pueblo y montan su pequeña carpa de circo pero todos los artistas de la compañía han desaparecido. Su única atracción es un elefantito llamado Babar que quiere ser artista pero tiene miedo de los humanos y no quiere salir a la pista. La pareja de artistas tendrán que improvisar para que la función continúe y convencer al elefante para que realice su gran número y así ganarse unas monedas para comer.

Conoceremos la historia del elefantito Babar que quedó huérfano cuando unas personas se llevaron a su madre y sus antiguos propietarios lo tenían encadenado. Un día, el tío Pepe y el payaso Chochotte lo rescataron, y ahora vive libre con ellos en el circo de los valientes.

¿Qué podríais hacer vosotros en la compañía de "El circo de los valientes": malabarismo, equilibrios con bicicleta, payasos, magia...?

"Animales en el circo", un tema a debate.

Contad entre todos otras historias del circo, por ejemplo: "El circo de los cobardes", "El elefante hiperactivo", "El circo más grande del mundo", "El circo de las hormigas", "Circo de niños para elefantes"...

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

- Cómo hacer títeres con objetos reciclados

 https://teatrotiteresretiro.es/wp-content/uploads/2019/11/Manualdeconstrucción TiteRR

 Recicla.pdf
- Atadle hilos transparentes a una bufanda y hacedla bailar como una serpiente. Buenísima para bailar es la manguera de una aspiradora.
- Fabricad marionetas con algunos tutoriales
 https://www.youtube.com/watch?v=HeJjI82Q-Gk
 https://www.youtube.com/watch?v=sCsDJSimzA8

ACTIVIDAD 3ª

LOS TÍTERES

"Hay demasiados seres con alma de madera como para no amar a los personajes de madera que tienen alma"

(Jean Cocteau)

Meditad sobre esta frase

Investigad sobre los títeres, historia, características, técnicas...

 $\underline{https://alaudablog.files.wordpress.com/2012/10/fichas-didc3a1cticas-the-puppet-circus.pdf}$

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

MUSEO DE TÍTERES FRANCISCO PERALTA

La "Colección de Títeres Francisco Peralta" es un Museo de Segovia (2014) con las obras que el gran marionetista (primero en conseguir la "Medalla de Plata al Merito en las Bellas Artes") cedió a la ciudad. Su mujer, Matilde del Amo, hacia el vestuario y los complementos.

https://www.youtube.com/watch?v=-7CmKLf2W-o&t=89s

https://www.youtube.com/watch?v= Ovh8sTzdHM

TITIRIMUNDI

El mayor festival de títeres

https://titirimundi.es

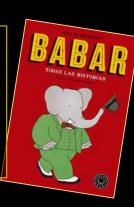
Para el espectáculo se ha construido un títere de grandes dimensiones para el personaje del elefante Babar. Un títere manipulado por un actor que hará las delicias del público por su realismo de movimiento y grandes dimensiones.

Es el momento imitar a un elefante. Aunque no tengáis los materiales profesionales de La Maquiné, seguro que se os ocurre imitar el andar, el movimiento de la trompa y su barritar. Por parejas, juntos y agachados, y cubiertos de abrigos y telas. ¿Qué podéis utilizar como trompa?

EL ELEFANTE

¿Conocéis el cuento de "El Elefante Babar"? ¿Y el cuento musical del mismo título? Son imprescindibles. https://www.youtube.com/watch?v= HpM-68XYF9A

En la ciudad francesa de Nantes hay un elefante mecánico que sale a pasear.

https://www.youtube.com/watch?v=Eq1dtcOnc-A

¿Cómo creéis que está construido? ¿Qué materiales, mecanismos...? ¿Cuánta gente cabe dentro?

Tres cuadros sobre el mundo del circo: Seurat (1886), Orestes Barrios (2020) y Chagall (1956)

- Colocadle a cada uno su identificación
- Dibujad algo parecido con vivos colores

Un par de Guías Didácticas sobre el circo.

https://educacion2.com/sesion-nos-vamos-al-circo/

EL CIRCO

¿Qué es el circo? Entrevista en TVE https://www.youtube.com/watch?v=6HBsuIP-TW4

Los mejores payasos

https://www.youtube.com/watch?v=3eTuD5gB7X8 https://www.youtube.com/watch?v=jRwcmPm C6M

El circo en 1957, reportaje https://www.youtube.com/watch?v=GgMutWkMD1o

Chaplin

https://www.youtube.com/watch?v=9OMt7WVflhk

El Circo del Sol

https://www.youtube.com/watch?v=2zYm6cFxdoQ

Teatro Circo Price

https://www.teatrocircoprice.es

Echadle un vistazo a las páginas que os recomiendo y después realizad un trabajo sobre el tema "Mi circo favorito".

La Wikipedia contiene un magnifico artículo sobre la historia y contenidos del circo. https://es.wikipedia.org/wiki/Circo

🗲 Leed el artículo y redactar un resumen

- Hay muchas maneras de tocar el piano. Para quienes nunca se han sentado frente a su teclado, sugiero hacer unos juegos de improvisación. Puede ser un "teclista" o varios, siempre que se pongan de acuerdo con las consignas.
- 1) Caminad primero suavemente por las teclas blancas con dos dedos —como si fueran las piernas de una persona—, después por las negras, luego combinadlas: saltad, descansad, pasead y corred.
- 2) Poned los dedos a bailar sobre las teclas (ojo, no te dejes las negras, que también juegan): intentad no repetir demasiado.
- 3) Todo lo que hagáis con una mano repetidlo con la otra.
- 4) Jugad a caminar y bailar con las dos manos: primero siguiendo una a otra, después en espejo, o sea, haciendo lo contrario.
- 5) Haced un acorde con la mano izquierda (tres notas a la vez, dejando alguna tecla entre nota y nota); mientras, inventad una melodía con la derecha y cambiad de vez en cuando.
- 6) Ahora lo contrario: acorde con la derecha y melodía con la izquierda.
- 7) Elegid un ritmo de dos notas con una mano, repetidlo constantemente, mientras la otra mano se pasea.
- 8) Haced efectos sorprendentes: un manotazo, un patinaje de arriba abajo, tableteo de dedos sobre dos notas, ritmos como un tambor...

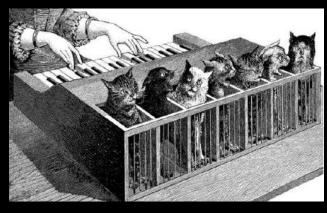

Las siguientes ilustraciones imaginan pianos en los que cada tecla conecta con un animal: cuando se pulsa una tecla, gruñe el correspondiente animal (supongo que es porque la tecla acciona un mecanismo que golpea o tira de la cola)

Cómo sonaría una escala? ¿Un acorde? ¿Una canción?

Diseña otros teclados donde las teclas conecten con...

También se pueden tocar con los pies https://www.youtube.com/watch?v=r6jlSRQrUXI

Dibujad en el suelo un teclado y bailad sobre él las notas de una canción famosa.

OTROS PIANOS

Las calles y plazas suelen tener actuaciones de marionetas que simulan tocar un piano. A veces la música grabada coincide de manera milagrosa con los movimientos del muñeco-pianista.

https://www.youtube.com/watch?v=dvQAUxNH6Wo

https://www.youtube.com/watch?v=xuNS0j5hWEY

https://www.youtube.com/watch?v=gQd Td-IWHU

https://www.youtube.com/watch?v=90GEya8TUvY

- Intentad que el maniquí articulado de madera toque un teclado (estas figuras son muy comunes, económicas y fáciles de conseguir)
- ¿Y qué podríais hacer con una mano articulada? ¿Quizás cambiar la posición de los dedos para que se pueda hacer un acorde en el piano?

REPERTORIO MUSICAL

Erik Satie

- Allons y Chochott https://www.youtube.com/watch?v=NPR3sKPCZt0

- Españaña https://www.youtube.com/watch?v=j9TUDUC_GoE

- La Diva du l'Empire https://www.youtube.com/watch?v=ps4XibcsKbA

- Trois autres mélodies https://www.youtube.com/watch?v=EjhoWXKKTuw

Francis Poulenc

- Le bestiare: La carpa https://www.youtube.com/watch?v=chUTjY97be0

- Montparnasse: Les banalites Sanglots

https://www.youtube.com/watch?v=FFPo7VNJ3FE

Igor Stravinsky

- Petruska: Danza rusa - En casa de Petruska - Semana grasse

https://www.youtube.com/watch?v=-DD77HzhRB4

- Circus Polka https://www.youtube.com/watch?v=3L3pLm-QmqM

- 3 Easy pieces: Polca https://www.youtube.com/watch?v=mf-loRpugTU

- Serenade: Cadenza https://www.youtube.com/watch?v=hIt_wPjP-aw

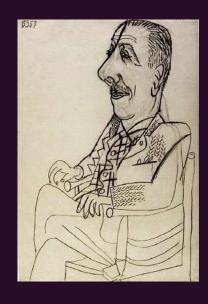
- Sonata 1924: Adagietto https://www.youtube.com/watch?v=TYdk565vhl8

El repertorio para piano solo y para voz y piano que se interpretará en el espectáculo pertenece a estos genios de la música del s. XX.

Haced una "cata" de las músicas y ordenadlas de diferentes maneras: de rápidas a lentas, de divertidas a sosas, de fuertes a suaves, con voz o sin voz.

Picasso, que residió mucho tiempo en París, dibujó a algunos de los grandes compositores que andaban por allí, con un trazo sencillo y genial.

- Consultad libros de música, enciclopedias (sí, habéis leído bien), discos (en efecto, vinilos y CDs) e internet, y averiguad quién es quién.
- Analizad los tres rostros: sus ojos, narices, orejas. También la forma de posar. ¿Qué estarían pensando en ese momento?
- Dibujad con un lapicero o un rotulador de punta fina los tres retratos. Es conveniente trazar líneas largas que perfilen bien el rostro, sin sombrear. Y, ya que os ponéis, haced un retrato de...

CONTESTAD UNAS PREGUNTILLAS

www.fernandopalacios.

- ¿Qué espectáculos de títeres conocéis?
- ¿Habéis ido alguna vez al circo? ¿Cómo fue la experiencia?
- ¿Cuántas especialidades puede tener un circo?
- ¿Cuáles son las obras más famosas de Satie y Stravinsky?
- ¿Has visto alguna vez un piano de cola de cerca?
- ¿Cómo se produce el sonido en un piano?
- ¿Podríais citar a algún pianista famoso?
- ¿Sabéis qué es un barítono?
- ¿Qué tiene que ver la música que se interpretará con París?
- ¿A qué se llama "teatro de objetos?
- ¿Qué es una carpa de circo?
- ¿Por qué la ciudad de Segovia es la "capital" de los títeres?

