

EL REAL JUNIOR

RealTeatro
de Retiro

YO SOY LA LOCURA

Zarzuela barroca y títeres

Guía didáctica de Fernando Palacios

“Yo soy la locura” es una obra de teatro negro con títeres, máscaras y música barroca española y americana de los Siglos de Oro y cuenta una historia con trasfondo histórico: cuando Hernán Cortés partió en 1519 hacia la conquista del Imperio Azteca, no sólo se acompañó de soldados, sino que junto a él viajaban dos titiriteros y algunos músicos tal y como lo describe Bernal Díaz del Castillo en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España redactada en 1568.

Música | **Henri du Bailly, José Marín, Gaspar Sanz, Luis de Milán y otros compositores barrocos**

CLAROSCVRO TEATRO

Directora de escena, marionetista, actriz, guionista y constructora de objetos | **Julie Vachon**

Productor, marionetista, coguionista, diseñador de iluminación y sonido, y dramaturgia musical | **Francisco de Paula Sánchez**

MÚSICOS

Soprano y actriz | **María José Pire**

Guitarra barroca y Dirección musical | **Enrique Pastor**

Viola da gamba baja | **Aurora Martínez Piqué**

Percusión grabada | **Pablo Cantalapiedra**

Ayudante de guion | **Mathieu Leroux**

Creadora de marionetas, máscaras y vestuario | **Jisabelle Chrétien**

Constructora de objetos | **Marie-Pierre Somard**

Para toda la familia

Recomendado a partir de 7 años – Real Teatro de Retiro

Funciones familiares: 20, 21, 27 y 28 de mayo - 3 y 4 de junio (11:00 y 13:00)

Funciones escolares: 19, 25 y 26 de mayo - 1 y 2 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 *Yo soy la locura*. 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.

“Yo soy la Locura” es una zarzuela barroca, un cuento de 50 minutos de duración para adultos y niños a partir de siete años con músicas españolas y americanas originales de nuestros Siglos de Oro.

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

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

<https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/ab6329f9-0138-43f5-8fc7-0450c046c741>

¿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>

LA COMPAÑÍA Y SUS CREADORES

ACTIVIDAD 1ª

RealTeatro
de Retiro
2022-23

 CLAROSCuro
COMPAÑÍA DE TEATRO

Fundada en el año 2010 por **Julie Vachon** y **Francisco de Paula Sánchez**, **Claroscuro** es una Compañía de Teatro que usa títeres, máscaras y música en vivo para dar forma a sus historias.

Julie es de Montreal (Canadá). Después de muchos estudios, une en este espectáculo su amor por la música antigua española y las marionetas.

Francisco ha trabajado como músico y crítico musical durante años. Es un gran conocedor de la interpretación de la música antigua.

➡ Entrad en su web y disfrutad de los espectáculos de música y marionetas que han producido. <https://www.claroscuroteatro.es>

(ASÍ LO CUENTA CLAROSCuro)

Otorgando prioridad a un teatro de imagen donde la luz es protagonista de primer plano, Claroscuro toma tanto su inspiración de los clásicos de la música y la literatura como de la Historia de la Pintura para crear sus historias inéditas destinadas a un público de todas las edades.

Claroscuro cree en la unión de las artes y en la magia de los sencillos cuentos que se transmitieron de padres a hijos a la tenue luz de una vela o de un fuego, con el fin de afrontar la vida en toda su plenitud y con todos sus dilemas. Creemos en la liturgia del teatro como vía para dialogar con el público y transmitirle emoción.

- ➡ Investigad la palabra “claroscuro”
- ➡ ¿Qué significa que “la luz es protagonista”?
- ➡ Mencionad algunos clásicos españoles de la música, la literatura y la pintura.
- ➡ Realizad un debate cuyos temas sean:
 - La unión de las artes
 - La magia de los cuentos
 - Trasmisión de padres a hijos

LOS MÚSICOS Y SUS INSTRUMENTOS

ACTIVIDAD 2ª

MARÍA JOSÉ PIRE

Soprano venezolana especializada en repertorio antiguo, ha sido integrante de las más prestigiosas agrupaciones de su país.

ENRIQUE PASTOR

Es especialista en **guitarra barroca** y viola da gamba. Toca habitualmente en diversos grupos de música antigua

AURORA MARTÍNEZ

Toca violonchelo y **viola da gamba**, despendiendo del repertorio. Es profesora de violonchelo de la Escuela de Talavera.

PABLO CANTALAPIEDRA

Como buen musicólogo, le encantan las notaciones medievales, cantar polifonía y tocar instrumentos de **percusión**

Estos músicos son especialistas en tocar instrumentos antiguos: la guitarra barroca es más pequeña que la actual y tiene cuerdas dobles; la viola da gamba se apoya en las piernas; la voz se emite de forma más sencilla que para cantar ópera; sin embargo, el pandero antiguo no ha cambiado mucho.

👉 Descubrid estos instrumentos en los vídeos siguientes y escuchadlos con atención:

https://www.youtube.com/watch?v=iNh3_0hB_B0

<https://www.youtube.com/watch?v=-7EYosP0m9k>

<https://www.youtube.com/watch?v=vtoFz0yGMHc>

👉 He acompañado las fotos de los músicos con imágenes de cuadros clásicos donde aparecen los instrumentos. Buscad más

UN VIAJE MESTIZO DE IDA Y VUELTA

ACTIVIDAD 3ª

A lo largo del siglo XVIII se pusieron de moda en el Virreinato de Nueva España (México) una serie de retratos familiares que representaban el fruto de las relaciones entre blancos, indígenas y africanos en los que se clasificaba a la población ordenadamente y según su procedencia.

👉 Observad este cuadro donde aparecen 16 retratos de familias mestizas. Comprobaréis que conforme vais avanzando también avanza la miseria. Buscad la explicación de este asunto.

👉 Leed el interesantísimo artículo de la revista “Historia National Geographic” y abrid un debate sobre el tema: “el mestizaje”

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/pintura-castas-mexicana_17164

👉 Del mismo modo que en “Yo soy la locura” se cuentan los amores de un español y una azteca, podéis inventar historias similares en la actualidad y en vuestra ciudad: venezolana(o) con español(a) en Galicia; canario(a) y noruega(o) en Colombia; senegalés(a) y guineano(a) en Madrid; etc...

(ASÍ LO CUENTA CLAROSCVRO)

La Locura, un Ser mitológico que mueve las pasiones de los humanos, aparece en escena para contarnos la historia de amor -sobre un fondo bélico- entre Manuel, titiritero español que acompañó a Hernán Cortés en la Conquista de América, y Zyanya, una joven mujer azteca. Su relación es imposible y Manuel deberá escaparse de México para salvar su vida y regresar a Europa para reencontrarse con su mujer, Belisa, y el hijo de ambos. La joven Zyanya, locamente enamorada de Manuel pedirá a los dioses aztecas que la transformen en marioneta para permanecer por siempre al lado de su amor.

PROGRAMA MUSICAL

1. Henri du Bailly	<i>Yo soy la locura</i>
2. Anónimo	<i>Lamento de Belisa</i>
3. José Marín	<i>Ojos pues me desdeñáis.</i>
4. Anónimo	<i>Cachua al nacimiento de Christo</i>
5. Anónimo inca	<i>Hanacpachap cussicuinin</i>
6. Gaspar Sanz	<i>Caballería de Nápoles</i>
7. Luis de Milán	<i>Pavana</i>
8. Gaspar Sanz	<i>Dos trompetas de la Reyna de Suecia</i>
9. Gaspar Sanz	<i>Lantururú</i>
10. Juan Hidalgo	<i>¡Ay, que me río de Amor!</i>
11. Martín y Coll	<i>Diferencias sobre La Folía</i>
12. Anónimo	<i>No hay que decirle el primor</i>
13. Anónimo	<i>Quiero y no saben que quiero</i>
14. Anónimo	<i>Cachua Serranita</i>
15. José Marín	<i>Qué dulcemente suena</i>
16. Santiago de Murcia	<i>Preludio</i>
17. Henri du Bailly	<i>Yo soy la locura</i>

MESTIZAJE

Con los viajes a América, la música fue en barco y volvió transformada. Pero, como la música que fue ya era mestiza (iberos, celtas, musulmanes, judíos...), el encuentro con los nativos americanos supuso un nuevo y enriquecedor mestizaje. Una música “de ida y vuelta”. A los europeos de entonces, los nuevos ritmos, melodías y bailes le parecían de lo más exóticos.

Escuchad cómo toca Ariel Abramovich la vihuela (por cierto, ¿qué es una vihuela?). Fijaos bien en su técnica de mano derecha, la sencillez y eficacia de su mano izquierda y el delicado y precioso sonido que sale de ese instrumento.

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

Enrique Solinís y su grupo hacen esta versión marchosa de la famosa pieza *Canarios* de Gaspar Sanz.

<https://www.youtube.com/watch?v=maekYcb8s2U>

Con pequeña percusión, acompañad este ritmo y haced improvisaciones: panderos, panderetas, maracas, claves... (PARA AVANZADOS: comprobad que alterna los c. de 6/8 y 3/4)

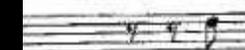
La canción *¡Ay, que me río de Amor!* Tiene un estribillo muy gracioso que podemos cantar junto a este dúo.

YO SOY LA LOCURA

[Henri] de Bailly

ACTIVIDAD 5ª

1. Yo
2. Sir-

soy la lo-cu-ra, — la que so-la in-fun-do, pla-cer, pla-
-ven a mi nom-bre — to-dos mu-cho o po-co, y no, y

10 — 12.
-cer y dul-zu-ra y con-ten-se te al mun-do, do. —
no, no hay hom-bre que pien-se ser lo-co, co.

la letra

*Yo soy la locura
La que sola infundo placer
Placer y dulzura
Y contento el mundo
Sirven a mi nombre
Todos, mucho o poco
Y pero no hay hombre
Que piense ser loco
Yo soy la locura
La que sola infundo placer
Placer y dulzura
Y contento el mundo*

“Yo soy la locura” es una hermosísima canción del poco conocido compositor francés Henri du Bailly (1590 – 1637) En aquella época (el primer Barroco) se compusieron algunas de las canciones más bellas de la historia. En este caso, “locura” significa pasión, sorpresa, amor desmedido (locura de amor), evasión... es decir, salirse de uno mismo y dejarse arrastrar por el deseo y el arrebató.

➡ Analizad el sentido de la canción. ¿Qué significa “*infundo placer*”, “*sirven a mi nombre todos*”, “*no hay hombre que piense ser loco*”?

➡ Escuchad varias versiones y elegid vuestra favorita (tipo de voz, acompañamiento, ritmo, la inteligibilidad del texto, la pasión, etc...)

Emma Kirkby <https://www.youtube.com/watch?v=dil8bZBhDXk&t=25s>

Cristina Bayón https://www.youtube.com/watch?v=e1ySAzIUS_U

Montserrat Figueras <https://www.youtube.com/watch?v=srxvqvdmofc>

Grupo Janas Ensemble <https://www.youtube.com/watch?v=qXU3qRhkqG4>

Philippe Jaroussky https://www.youtube.com/watch?v=T_um9U4g1HU

➡ Una vez que la hayáis escuchado varias veces, con la ayuda de la partitura, la podéis cantar y tocar.

(ASÍ LO CUENTA CLAROSCVRO)

Cuando Hernán Cortés partió en 1519 hacia la conquista del Imperio Azteca, no sólo se acompañó de unos 600 soldados, 16 caballos y 14 piezas de artillería, sino que junto a él viajaban dos titiriteros, Pedro López y Manuel Rodríguez y algunos músicos tal y como lo describe Bernal Díaz del Castillo en su Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España redactada en 1568: "... y llevó cinco chirimías y sacabuches y dulzainas y un volteador, y otro que jugaba de manos y hacía títeres...". A partir de estos hechos históricos, hemos querido recordarlos.

La expedición que inició la conquista de México supuso el final del imperio azteca: un claro ejemplo del enfrentamiento de dos culturas opuestas.

➡ En la famosa serie española de animación "Érase una vez... las Américas" (1991). Dos de sus capítulos ("Cortés y los aztecas" y "¡Que viva México!") se pueden ver en el siguiente enlace. <https://www.youtube.com/watch?v=8SD946gJbPM>

➡ Hay docenas de cómics y tebeos que cuentan las aventuras de Cortés y el mundo azteca. También vídeos con entretenidos dibujos que cuentan la historia <https://www.youtube.com/watch?v=O1tGxRRBscI>

➡ Las batallas también se hacían con música. Aquí tenéis un "Batalla para sonar" escrita por el francés Janequin e interpretada por dos sacabuches (antecedentes de los trombones), un cornetto (trompeta de madera), una chirimía (como una dulzaina) y un tambor. Hay que distinguir los instrumentos.

https://www.youtube.com/watch?v=b_y_IYiG6w4

Chirimía

Cornetto

Sacabuches

LOS TÍTERES

ACTIVIDAD 7ª

RealTeatro
de Retiro
2022-23

(ASÍ LO CUENTA CLAROSCVRO)

El títere se hace materia viva planteando con su sola presencia preguntas que acuden a la mente humana desde la noche de los tiempos. Es un arte ancestral y mestizo que no para de evolucionar sin perder su esencia.

La música, por su naturaleza intangible y evocadora que acompaña al ser humano en cada etapa de su vida, involucra al público más allá del simple acompañamiento, creando una atmósfera única.

La luz, compañera del origen del Universo es para Claroscuro una fuente de inspiración sin fondo, la materia que plasma los sueños de la creación dando vida a lo inmaterial.

👉 Investigad sobre los 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

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://teatroititeresretiro.es/wp-content/uploads/2019/11/Manualdeconstrucción_TiteRRReciela.pdf

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

👉 Fabricad marionetas siguiendo algunos tutoriales

<https://www.youtube.com/watch?v=HeIjI82Q-Gk>

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

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

CONTESTAD UNAS PREGUNTILLAS

ACTIVIDAD 8ª

- ¿Qué espectáculos de títeres conocéis?
- ¿Habéis visto de cerca alguna vez algún instrumento de música barroca?
- Entre la guitarra barroca, la viola da gamba y la percusión ¿con cuál os quedáis?, ¿por qué no empezáis ya a estudiarlo?
- ¿Cuántos instrumentos musicales podéis encontrar en el museo de pintura más cercano? ¿A qué esperáis para descubrirlos y anotarlos?
- ¿Qué quiere decir “músicas de ida y vuelta”?
- ¿Hay alguna diferencia entre marioneta, títere, muñeco, polichinela y guiñol?
- ¿Sabrías distinguir entre aztecas, mayas e incas?
- Además de Cristóbal Colón y Hernán Cortés, ¿qué otros exploradores españoles fueron hacia América?
- ¿A quiénes se denominaban “criollos”?
- ¿Por qué hay una mariposa en cada página?

