

EL REAL JUNIOR

RealTeatro
de Retiro

FESTÍN MUSICAL EN FAMILIA

Concierto participativo con
orquesta y cantantes

Guía didáctica de Fernando Palacios

FESTÍN MUSICAL EN FAMILIA

Antes de la llegada del verano, queremos organizar un buen banquete musical donde no falte de nada: una orquesta de jóvenes que toque un variado repertorio de sándwiches musicales, un coro de espectadores con canciones-chuches de sabores deliciosos, unas solistas tan sabrosas como un chocolate con bollos, y juegos participativos sin movernos de la butaca. La buena música siempre es un festín para todos los sentidos.

Música | **Vivaldi, Chaikovski, J. Strauss, Grieg, Respighi, Scarlatti, Brahms, Mozart y Lennon & McCartney**

JOVEN CAMERATA DE LA JORCAM

Soprano | **Anna Cabrera Eliseeva**

Mezzo | **Yeraldín León**

Dirección | **Lara Diloy**

Guión y presentación | **Fernando Palacios**

Para toda la familia. Recomendado a partir de 4 años

Real Teatro de Retiro

Funciones familiares:

5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 y 16 de julio 2023 (20:00)

LOS INGREDIENTES DEL FESTÍN

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 *Festín musical en familia*. 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.

Sala recién estrenada

Orquesta de jóvenes

Instrumentos de cuerda

Soprano, mezzo y directora

Músicas geniales

Guión con el texto

Presentador “enrollao”

Público entusiasta

Equipo técnico magnífico

ACTIVIDAD 1ª

REPERTORIO MUSICAL

1) ORGANIZANDO LA FIESTA

Vivaldi: *Concerto alla Rustica*

2) LA ORQUESTA AL AMANECER

Chaikovsky: *Serenata para cuerdas: IV mov.*

3) ¡¡CUIDADO CON LAS HORMIGAS!!

J. Strauss: *Pizzicato Polka*

4) LA PIÑATA Y LA MERIENDA

Grieg: *Suite Holberg: I mov.*

5) JUEGOS Y CANCIONES

Respighi: *Suite antigua: 3 - Siciliana*

Respighi: *Suite antigua: 4 - Passacaglia*

6) INVITADAS

Vivaldi: *L'Olimpiade: Lo seguitai felice...*

A. Scarlatti: *Griselda: Figlio! Tiranno! O Dio!*

7) FIN DE FIESTA

Brahms: *Danza Húngara nº 5*

8) DESPEDIDA

Mozart: *La clemenza di Tito: Fan mille affetti insieme...*

Vivaldi: *Gloria: Laudamus Te*

Lennon & McCartney: *All you need is love*

Escuchad fragmentos de las músicas del concierto pinchando en los siguientes enlaces. Como están desordenadas, sería conveniente que colocarais cada una en el capítulo que le corresponde.

<https://www.youtube.com/watch?v=T1bKIPMhFXQ>

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=m9V_GFggJ1g

<https://www.youtube.com/watch?v=bwe8ycrMX2w>

https://www.youtube.com/watch?v=eMYy0_dXzOs

<https://www.youtube.com/watch?v=XJ-XK5kYYKY>

<https://www.youtube.com/watch?v=Nzo3atXtm54>

<https://www.youtube.com/watch?v=QKag5nWbG4Q>

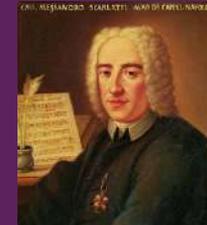
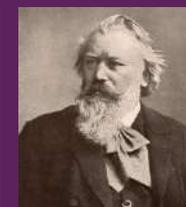
https://www.youtube.com/watch?v=Rt5ICP_olxs

<https://www.youtube.com/watch?v=K2VuuOITAok>

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

Ahora ordenadlas según vuestro gusto

La galería de retratos pide que identifiquéis a todos los compositores

1º PREPARANDO LA FIESTA

ACTIVIDAD 2ª

La orquesta de Vivaldi, integrada solamente por instrumentos de cuerda, nos va a ayudar a pensar cómo organizamos nuestra fiesta. Para ello hemos seleccionado uno de sus conciertos más alegres y sencillos, el titulado “*Concerto alla Rustica*”

Como todos estos conciertos barrocos, tiene 3 partes: *I Presto*, *II Adagio* y *III Allegro*.

👉 Escuchad estas tres versiones y anotad las diferencias entre ellas:

<https://www.youtube.com/watch?v=bwe8ycrMX2w>

<https://www.youtube.com/watch?v=WWvMd4ib8QY>

<https://www.youtube.com/watch?v=PTLgN8rLz20>

👉 Una música perfecta para acompañar mímica:

I Presto - Preparamos a toda velocidad todo lo que nos tenemos que llevar a la fiesta (siempre a ritmo)

II Adagio - Descansamos un poco del trajín y tomamos aire lentamente para relajarnos.

III Allegro - Volvemos a la acción y metemos todo en la mochila a ritmo de la música.

👉 ¿Qué quiere decir *Presto*, *Adagio* y *Allegro*?

Mina

ACTIVIDAD 3ª

2º LA ORQUESTA AL AMANECER

RealTeatro
de Retiro
2022-23

La orquesta de nuestro concierto es la **Joven Camerata de la JORCAM** (Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid). Está integrada por jóvenes músicos de 7 a 16 años que tocan instrumentos de cuerda. Mirad cómo está organizada: <https://www.fundacionorcam.org/conocenos/joven-camerata/>

Su hermana mayor, o sea, la JORCAM, suena así: <https://www.youtube.com/watch?v=VLqklv-7YEU>

Y sus compañeros del coro (Pequeños Cantores de la JORCAM) se organizan muy bien: <https://www.youtube.com/watch?v=QyupuRnNROo>

Todos los instrumentos que tocan pertenecen a una única familia. Identificadlos

3º ¡¡CUIDADO CON LAS HORMIGAS!!

ACTIVIDAD 4ª

RealTeatro
de Retiro
2022-23

Las hormigas también comen, y mucho. Lo malo es cuando quieren comerse nuestra merienda, ¡eso no lo podemos consentir! Para espantarlas vamos a utilizar la *Pizzicato Polka* de Johann Strauss II, es infalible: para desorientar al batallón de hormigas, los instrumentos de cuerda dejan los arcos y tocan las cuerdas con los dedos, a modo de guitarra: los pasitos de hormiga que imita la orquesta es el mejor antídoto para que se confundan y se vayan. Es una pieza musical corta y muy divertida

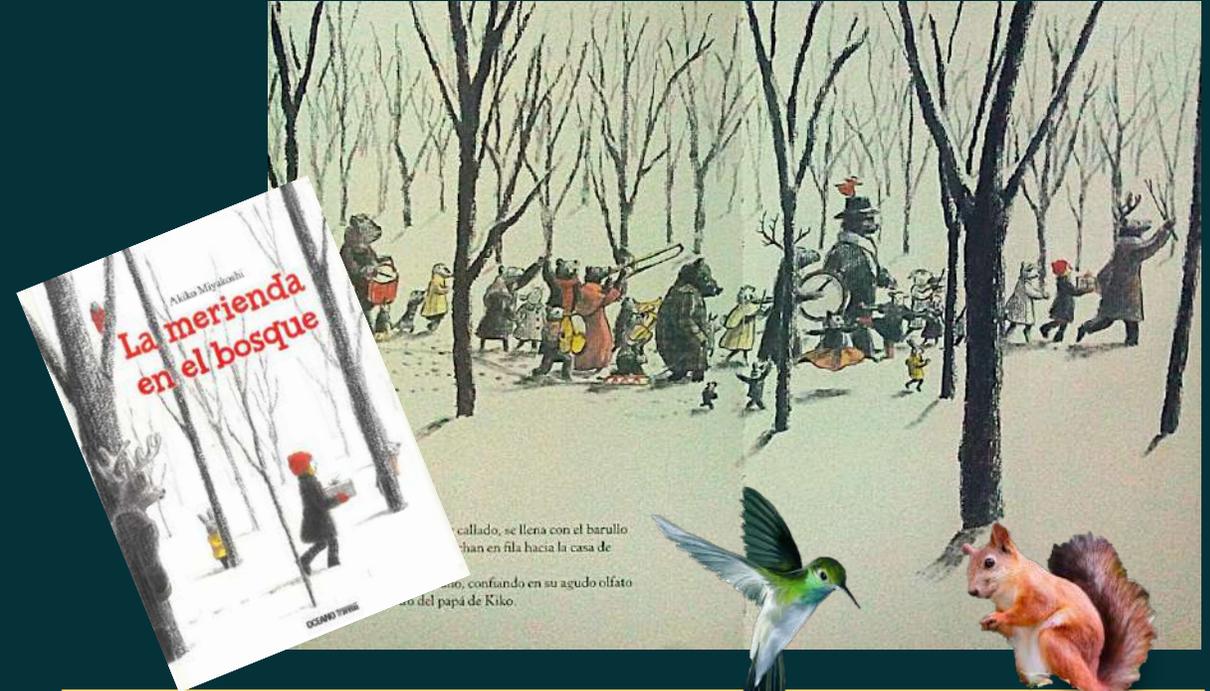
- ➡ Tiene varias temas: distingúidlos y detectar cuándo repite cada uno de ellos
- ➡ Atención con los *ritardandos*, o sea, cuando el ritmo se para y echa a andar. Hay varios, es conveniente enterarse de cuando aparecen
- ➡ Nuestros dedos (primero de las manos, luego de los pies) caminan como hormigas sobre nuestro cuerpo, sobre la mesa y sobre la espalda de quien tengamos al lado: una especie de danza que escenifica la música y cada una de sus partes.

4º LA PIÑATA Y LA MERIENDA

ACTIVIDAD 5ª

Llega el momento de la piñata: una bolsa colgada con muchas sorpresas dentro. Se cuelga y, con los ojos vendados, se rompe con un palo.

👉 Orientaciones para hacer una piñata

<https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/manualidades-fiestas-infantiles-pinata/>

<https://papelisimo.es/2016/02/como-hacer-pinatas-caseras-y-recicladas/>

👉 Declamamos el libro “Piñatas” en voz alta, como si fuera una radionovela.

<https://www.youtube.com/watch?v=vOljp7ImPWI>

Vamos a preparar la merienda en un claro del bosque. Pero el bosque nos puede dar muchas sorpresas, como en el libro que os muestro. Por ejemplo, que una ardilla y un colibrí nos adviertan que tenemos que dejar todo tal y como lo encontramos.

👉 Escribid un cuento breve en el que queréis preparar una merienda en el bosque pero ocurren cosas extrañas...

👉 Enumerar todos los alimentos y utensilios para una buena fiesta en el bosque o en el campo (¡ojo, no se puede hacer fuego!)

RealTeatro

ACTIVIDAD 6ª

5º JUEGOS Y CANCIONES

Respighi: *Suite antigua: Siciliana y Passacaglia*

Si mees - con - do de - trás del pi - nar, — aun queex - plo - res no meen - con tra - rás.

No hay actividad mejor que cantar y bailar. Para nuestro festín hemos seleccionado una canción y una danza antiguas que el compositor italiano Respighi orquestó para cuerdas. La canción tiene ritmo de *Siciliana* y le he puesto la siguiente letra:

“Si me escondo detrás del pinar,
aunque explores no me encontrarás”

“Busca, busca, te acercas a mí.
No respiro, no hay ruido que oír”

👉 La melodía es sencilla y se puede tocar con cualquier instrumento escolar (flauta, xilófono, metalófono, teclado...) y acompañar con acordes en guitarra o ukelele.

👉 Podéis escuchar la pieza completa y cantar en los momentos que aparece la melodía (atención, está en otro tono, hay que cogerlo a oído)

<https://www.youtube.com/watch?v=XJ-XXK5kYYKY>

👉 Os sugiero que hagáis más letras para la canción (alusivas al juego de esconderse)

👉 Escuchamos con atención la *Passacaglia* y seguimos su estructura con nuestro baile en parejas.

https://www.youtube.com/watch?v=m9V_GFggI1g

0:00 a 1:55 - Entrada a la sala de baile en parejas y presentaciones, con saludos suaves y elegantes.

1:55 a 2:40 - Series de 4 palmadas con medias vueltas.

2:40 a 3:08 - Juegos de espejo por parejas (ajustando a la pregunta-respuesta de la música)

3:08 a 4:08 - En círculo, con pasos hacia dentro y hacia fuera (atención al *ritardando*)

4:08 a final - Salimos serenamente con paso elegante.

6º INVITADAS

ACTIVIDAD 7ª

RealTeatro
de Retiro
2022-23

La Fundación Amigos del Teatro Real tiene el programa “Crescendo” para promocionar a jóvenes cantantes líricos. Dos de las cantantes de ediciones anteriores intervendrán en nuestra fiesta. Para saber más de esta Fundación <https://www.amigosdelreal.es/actividades/crescendo-creamos-opera>

Anna Cabrera Elisseva (soprano)

Yeraldín León (mezzo)

- Escuchad a estas dos cantantes jóvenes.
https://www.youtube.com/watch?v=XG_Jp4-t7Ho&t=2s
<https://www.youtube.com/watch?v=vz1MLyW2Hgl>
- Ambas cantarán arias y dúos pertenecientes a óperas no muy conocidas (*L'Olimpiade*, *Griselda* y *La Clemenza di Tito*) y a una pieza religiosa (*Gloria*). Vamos a echarle imaginación e inventar el tema de las cuatro obras. Una ayuda: 1) Un grupo de amigos van a unas Olimpiadas, se pierden entre los atletas y... 2) *Griselda* tiene una doble vida, por las mañanas es encantadora, pero por las noches... 3) Aunque *Tito* es un emperador justiciero, su voluntad cambia cuando... 4) ¿Qué haríais si alcanzarais la *Gloria*?
- Consultad la guía didáctica del espectáculo *A.I.D.A.* (representado esta misma temporada en el Teatro Real) donde encontraréis un par de actividades relacionadas con la ópera.

<https://www.teatroreal.es/sites/default/files/2022-10/A.I.D.A.Gu%C3%ADa%20Didáctica.pdf>

Lara Diloy (directora)

- Entrad en la web de la directora Lara Diloy y observad cuál es el trabajo de una directora de orquesta. En su propia web podéis verla y oírla dirigir.

<https://www.laradiloy.com>

7º FIN DE FIESTA

Brahms: *Danza Húngara nº 5*

Chaplin realizó un famoso número de mímica y danza: con la *Danza Húngara nº 5* de Brahms, afeitó siguiendo con gran ingenio la estructura y ritmo de la música. Es un ejemplo máximo de música y movimiento cotidiano.

<https://www.youtube.com/watch?v=H19jByxrqlw>

Utilizando la misma música podemos realizar un número de mímica y danza con los movimientos del tema que elijamos. Por ejemplo: recoger y limpiar nuestro cuarto; levantarnos de la cama y asecarnos; una tarde en el gimnasio; o escena de persecución en la calle.

Seis versiones de la misma danza: 1) ballet con aires folklóricos; 2) danza moderna; 3) percusión corporal; 4) acompañando con la batería; 5) musicograma con la ayuda de un lápiz; y 6) musicograma infantil.

- <https://www.youtube.com/watch?v=2yd6WduQSd4>
- <https://www.youtube.com/watch?v=SV2DdWspjtk>
- <https://www.youtube.com/watch?v=-JQOb78ptDk>
- <https://www.youtube.com/watch?v=GkQGllmpAeI>
- <https://www.youtube.com/watch?v=1d1G8arkRpM>
- <https://www.youtube.com/watch?v=C6rqXmrHOPw>

Colaborad con la versión que más os guste

ACTIVIDAD 8ª

Love, love, love...

There's nothing you can do
That can't be done.
Nothing you can sing
That can't be sung.
Nothing you can say
But you can learn
How to play the game.
It's easy.

Nothing you can make
That can't be made.
No one you can save
That can't be saved.
Nothing you can do
But you can learn
How to be you in time.
It's easy.

All you need is love...

Nothing you can know
That isn't known.
Nothing you can see
That isn't shown.
Nowhere you can be
That isn't where
You're meant to be.
It's easy.

All you need is love...

Amor, amor, amor...

No hay nada que puedas hacer
Que no pueda ser hecho.
Nada que puedas cantar
Que no pueda ser cantado.
Nada que puedas decir
Pero puedes aprender
Cómo jugar el juego.
Es fácil.

Nada que puedas hacer
Que no pueda ser hecho.
Nadie a quien puedas salvar
Que no pueda ser salvado.
Nada que puedas hacer
Pero puedes aprender
Cómo ser tú mismo con el tiempo.
Es fácil.

Todo lo que necesitas es amor.

Nada que puedas saber
Que no se sepa.
Nada que puedas ver
Que no sea mostrado.
Ningún lugar en que puedas estar
Que no sea donde
Se supone que debes estar.
Es fácil.

Todo lo que necesitas es amor.

8º DESPEDIDA

ACTIVIDAD 9ª

RealTeatro
de Retiro
2022-23

Lennon & McCartney
All you need is love
(*Todo lo que necesitas es amor*)

La fiesta concluirá cantando una de las canciones más emblemáticas del pop, el éxito de **The Beatles** "All You Need Is Love" (1967): UN HIMNO DE LA PAZ

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

Analizad la letra y escribid más estrofas

Escuchad varias versiones, anotando las diferencias: voces, instrumentos, ritmos... y cantad con ellos.

- Original https://www.youtube.com/watch?v=t5ze_e4R9QY
- Directo <https://www.youtube.com/watch?v=OuYLGHkrBk>
- Cuarteto <https://www.youtube.com/watch?v=yqmqrctMIoU>
- Animación <https://www.youtube.com/watch?v=BcDRre7PzwAI>
- Público <https://www.youtube.com/watch?v=LX04DYUEHfU>
- Niños https://www.youtube.com/watch?v=ypS2KB15D_A
- Coro <https://www.youtube.com/watch?v=GBHN7dKp6Cs>
- Famosos <https://www.youtube.com/watch?v=jDpTB6Vt-g>

Haced otros diseños

CONTESTAD UNAS PREGUNTILLAS

ACTIVIDAD 10ª

- ¿Cuándo salís a merendar al campo lo dejáis todo como estaba?
- ¿Habéis roto alguna vez una piñata?
- ¿Cuál es vuestra merienda favorita para llevar al bosque?
- ¿En que ciudad italiana se construyeron los violines más famosos del mundo?
- ¿Habéis oído hablar a una ardilla en películas de animación?
- ¿Qué nombres de compositores te suenan más: Mozart, Vivaldi, Brahms, Chaikovsky o Strauss?
- ¿Qué quiere decir pizzicato, passacaglia, serenata y suite?

www.fernandopalacios.es

- ¿Os gustaría tocar en una orquesta con vuestros amigos?
- ¿Qué insectos os resultan más molestos: hormigas, mosquitos, cucarachas, avispas, moscardones...?
- ¿Habéis bailado alguna vez una danza antigua? ¿Sabéis imitarla?
- ¿Reconocéis las voces líricas: soprano, mezzo, tenor, barítono...?
- ¿Qué películas de Chaplin habéis visto?
- ¿Cuántas canciones de los Beatles sois capaces de tararear?
- ¿Por qué decimos que la música es una fiesta?

