

MÚSICA Y TÍTERES

ANDERSEN, EL PATITO FEO

Basado en el cuento de Hans Christian Andersen

Guía didáctica

RealTeatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Hans Christian Andersen (Odense, 2 de abril de 1805 - Copenhague, 4 de agosto de 1875) es mundialmente conocido por sus cuentos infantiles. Él confesó una vez que la fábula “El patito feo” era también su autobiografía.

“Andersen, el patito feo” se inspira en el conocido cuento, y también en pasajes de la infancia del autor, plasmados en su autobiografía. Las diferentes escenas se acompañan de una breve narración y música en directo, con acciones claras de los títeres y se complementan con elementos visuales como el vídeo o la iluminación, con el fin de potenciar al máximo la capacidad expresiva de los objetos.

Un saxofón representa al patito feo, no solo porque la forma de este instrumento puede recordarnos a un cisne, sino además por su timbre y porque es una rara avis dentro de los instrumentos de viento, que no forma parte habitual de la orquesta clásica. Le acompañará una orquesta de cámara compuesta de violín, viola, clarinete, fagot y piano.

La propuesta escénica parte de la idea de algo pequeño que se transforma y crece, como un huevo que se abre al mundo. Está inspirada en los papeles recortados hechos por Andersen y se articula a través de juegos de planos y de iluminación y proyecciones de video.

Guía didáctica

ANDERSEN, EL PATITO FEO

RealTeatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Los títeres, fundamentalmente de varillas, con mecanismos y vestuarios llenos de detalles, simulan ser de madera y nos llevan a aquellos que el padre de Andersen creaba para el niño. Estos tienen cabezas de animales, según los personajes del cuento, y llevan ropas de persona. Este contraste aporta una nota de humor, pero también permite insinuar otras metáforas sobre las ideas de belleza y apariencia. El vestuario se inspira en la moda danesa del siglo XIX y en los trajes que el propio Andersen cosía para sus muñecos con retales de tela.

Os invitamos a conocer más detalles sobre la compañía [Etcétera](#).

En la web del Teatro Real podéis encontrar la [ficha artística del espectáculo](#).

Guía didáctica

ANDERSEN, EL PATITO FEO

RealTeatro
de Retiro

OBJETIVOS

- Mostrar que el ser o el **sentirse diferente no debería ser una debilidad**.
- Invitar, a través del arte de los títeres, a la **reflexión sobre temas como el bullying**, el acoso escolar, la autoestima y la aceptación corporal.
- Dar a conocer el **mundo de los títeres, el de los cuentos y la música** y valorar su cuidado como patrimonio comunicativo.
- Enseñar, a través del cuento del patito feo, la **historia de superación y desarrollo de uno de los escritores más reconocidos** de la literatura universal.
- **Crear hábitos culturales y formar espectadores y espectadoras** desde la infancia.
- Descubrir y utilizar **nuevas posibilidades expresivas utilizando objetos**.

Guía didáctica

ANDERSEN, EL PATITO FEO

RealTeatro
de Retiro

LA HISTORIA

La narración corre a cargo de un personaje inspirado en la famosa escritora **Ana María Matute** quien, en su discurso al recoger el Premio Cervantes de 2010, habló de Andersen. Etcétera hace un pequeño homenaje a esta autora que también supo crear historias, observar a los niños con ojos de niña, darle voz a los más tontos y encontrar en los cuentos un refugio. El personaje se llama Ana María Ausejo (es el segundo apellido de Matute) y es una especialista en literatura nórdica que introducirá al público poco a poco en Dinamarca, Odense y la figura de Andersen, hasta llegar al nacimiento del patito feo.

Todo el mundo conoce el popular cuento “El patito feo”, que narra la fábula de un ave distinta a su compañeras, que resultó ser un cisne. Antes de trabajar directamente sobre el argumento del cuento, proponemos hacer preguntas que aviven la curiosidad:

- ¿Qué sugiere el título?
- ¿Quién es Hans Christian Andersen?
- ¿Conocíais ya el cuento de “El patito feo”?
- ¿Qué otros cuentos conocéis de este autor?

LA HISTORIA

En “Andersen, el patito” feo, nos sumergiremos en esta famosa historia y en la infancia de su autor. Él se reconocía en ese patito porque también se sintió diferente a los demás: un niño nacido en un hogar humilde, grandote, narigón y torpe. El rechazo y el acoso que sufrió le hicieron refugiarse en la literatura, el teatro, los títeres y los papeles recortados. Con los años se convirtió en escritor y sus heridas se metamorfosearon en cuentos que siguen vivos cientos de años después en la imaginación de millones de personas.

Esta fábula, narrada como un poético cuento musical con títeres, permite tratar en el aula o la familia temas como el bullying, la generosidad, la belleza, la marginación, la aceptación corporal o el amor propio, tan importantes en la sociedad actual.

- ¿Qué es la belleza? ¿dónde la encontramos?
- ¿Por qué no aceptamos al diferente?

Guía didáctica

ANDERSEN, EL PATITO FEO

RealTeatro
de Retiro

LA MÚSICA

Etcétera apostó por un compositor actual, [Jordi Cornudella Heras](#) (Terrasa, 1989), para crear la música de su proyecto “Andersen, el patito feo”. El encargo fue crear un cuento musical original, al estilo de otros títulos conocidos y presentes en su repertorio, como «Pedro y el lobo», de Serguei Prokofiev, «La boîte à joujoux», de Claude Debussy o «El sastrecillo valiente», de Tibor Harsanyi. Es decir, una obra donde la música fuera el elemento narrativo principal y el alma de la propuesta.

Jordi Cordunella creó una música descriptiva de gran belleza, que se adapta a la perfección a los distintos momentos dramáticos de la obra y permite al espectador transitar por emociones diferentes: la pena cuando el patito es rechazado, la ilusión cuando nada plácidamente en el estanque, el miedo cuando lo persigue un perro, un quebranto gélido cuando el patito está atrapado en el hielo... o la explosión de alegría y vida cuando llega la primavera. En esta música, amable y apta para el oído de todos los públicos, podemos encontrar reminiscencias danesas o guiños a Manuel de Falla e Igor Stravinski.

- ¿Escuchamos al compositor [Jordi Cordunella hablando sobre su obra en un video?](#)

Guía didáctica

ANDERSEN, EL PATITO FEO

RealTeatro
de Retiro

LA MÚSICA

Los músicos de [Murtra Ensemble](#), una agrupación centrada en la música del siglo XXI y contemporánea con la que Etcétera colabora desde hace años, tendrán una presencia visible y activa en escena. A esta pequeña orquesta formada por un violín y una viola, un fagot y un piano, se suma un saxofón, el “patito feo” a medio camino entre los títeres y los instrumentos que, a pesar del rechazo inicial, intenta hacerse un hueco entre los músicos.

- En el repertorio clásico encontramos más cisnes que patitos feos... escuchad algún ejemplo, como [“El Cisne” de Saint-Saëns](#) o [“El Lago de los Cisnes” de Tchaikovsky](#).
- El pato más conocido es el torpón amigo de Pedro en el cuento musical de [Prokofiev, “Pedro y el Lobo”](#). ¿Qué instrumento lo representa?

Guía didáctica

ANDERSEN, EL PATITO FEO

RealTeatro
de Retiro

HABLEMOS DE... LOS CUENTOS

Contar historias es algo ligado íntimamente al ser humano, por eso los cuentos han existido siempre como un vehículo para entender y explicar el mundo. Igual que los mitos han servido en todas las culturas para interpretar el origen y el destino de hombres y mujeres, la relación con la naturaleza y las divinidades o el porqué de nuestros sentimientos, los cuentos también nos muestran alguna enseñanza. Son pequeños mitos cercanos, con personajes entre la fantasía y la realidad, que conectan con nosotros y nos hacen reflexionar.

Etcétera cree en la vigencia de los cuentos populares. En concreto, “El patito feo”, permite reflexionar sobre la belleza desde un punto de vista filosófico, más allá de la belleza entendida como algo superficial tan presente en nuestra sociedad, a través de la publicidad y cánones que muestran qué se considera bello o bueno.

Guía didáctica

ANDERSEN, EL PATITO FEO

RealTeatro
de Retiro

HABLEMOS DE... LOS CUENTOS

Los Andersen, contadores de cuentos

Los cuentos de Andersen son un ejemplo de belleza, cuentos simples formalmente y profundos en su contenido que han sobrevivido a lo largo de los años, emocionando tanto al público infantil como al adulto.

Pero su padre, Hans, tuvo un papel muy importante en el desarrollo de su imaginario. Él era un humilde zapatero y un hombre fantasioso que transmitió a su hijo el amor por la lectura y las historias. En su taller, además de zuecos de madera, tallaba muñecos de madera que, junto a las lecturas familiares en voz alta, alimentaron el mundo interior del pequeño dotándolo de una poderosa imaginación y haciéndole creer en sí mismo. Hans Christian, acompañado siempre de sus tijeras, creó un universo de papeles recortados con los que contar historias. La escenografía de espectáculo de Etcétera se inspira en algunos de los cerca de 1600 recortes que se conservan.

HABLEMOS DE... LOS CUENTOS

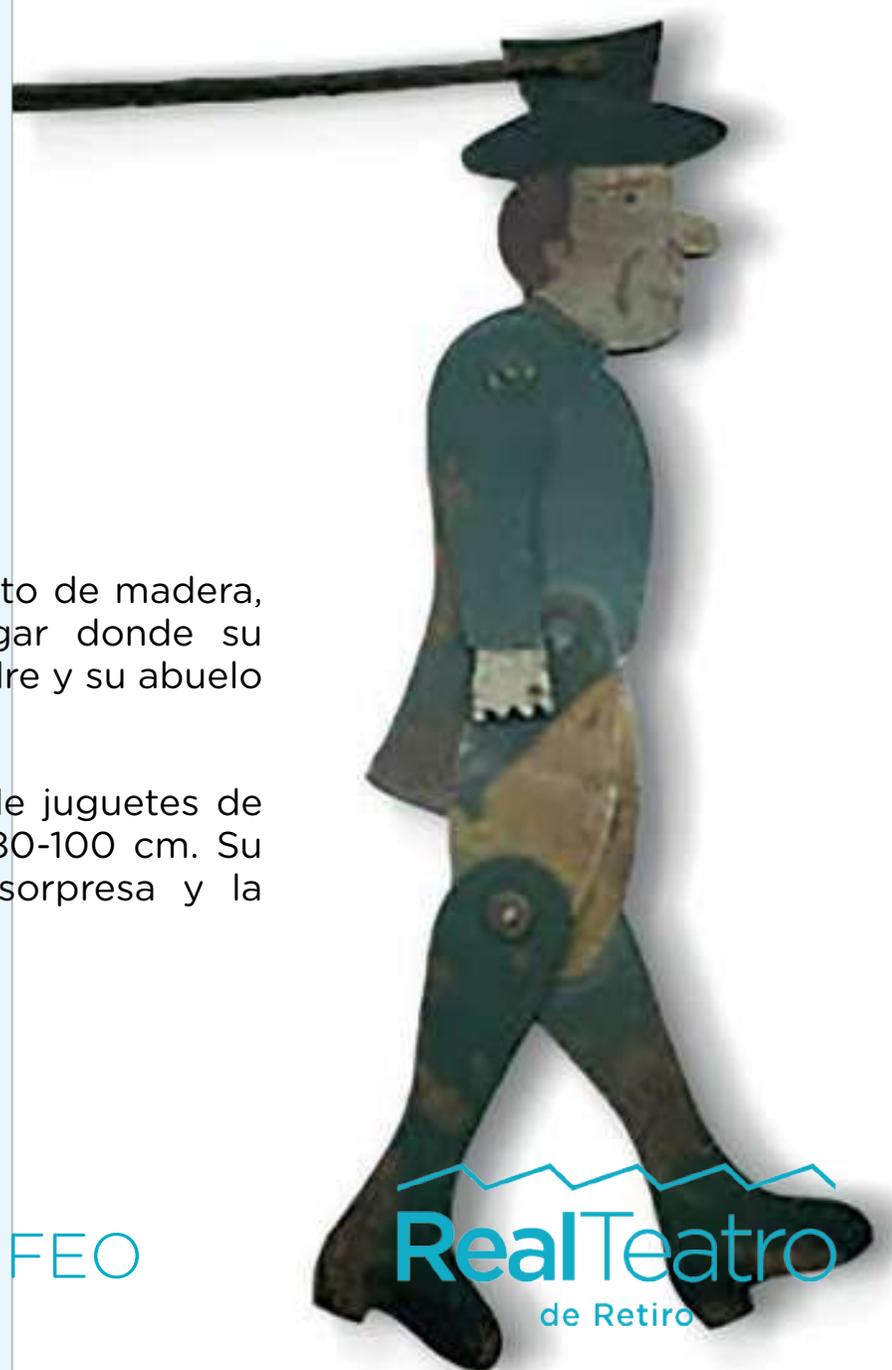
Títeres de cuento

El padre de Andersen también construyó para su hijo un teatrillo de madera, un juguete muy de moda en el siglo XIX. Ese fue el lugar donde su imaginación echó a volar, de la mano de las figurillas que su padre y su abuelo tallaban para él.

Por eso, los títeres del espectáculo están diseñados a partir de juguetes de madera antiguos. Son títeres de varilla de aproximadamente 80-100 cm. Su movimiento crea una coreografía que busca despertar la sorpresa y la fascinación, mover las emociones de los espectadores.

Guía didáctica

ANDERSEN, EL PATITO FEO

ACTIVIDADES

1. Leer, sentir, expresar

Podéis comenzar leyendo y comentando “El patito feo”. Para ello elegiréis la versión que mejor se adapte a vuestra edad... ¡así podréis entenderlo todo mucho mejor!

Necesitaréis elegir un moderador o una moderadora para dar los turnos de palabra y cuidar de que se escuchen todas las opiniones. Tal vez sea una buena idea invitar a personas adultas (familiares), para compartir esta actividad.

- Colocaos de manera que os veáis bien las caras, en corro o en forma de U.
- Podéis turnaros en la lectura o que sea una sola persona quien lea el cuento.
- Tras la lectura, comienza la tertulia. No tengáis miedo de participar, todas las ideas y sensaciones son aportaciones interesantes.
- Comentad qué emociones os ha provocado la historia (ternura, tristeza, alegría, felicidad...)
- ¿Por qué el patito feo no era aceptado por el resto del grupo? ¿Creéis que esto sucede también en vuestro entorno?
- ¿Por qué no aceptamos al diferente?
- ¿Qué es la belleza? ¿dónde la encontramos?

ACTIVIDADES

Expresión gestual

Las emociones no solo se expresan a través del lenguaje, de hecho, las palabras a veces se quedan muy cortas cuando queremos explicar cómo nos sentimos. Esto lo saben muy bien los actores y actrices, que crean a partir de las emociones y transmiten a través de su mirada, su gesto y movimientos, no solo con su voz.

Os proponemos un juego de improvisación e imitación que os ayudará a explorar, a desinhibiros y, como público, a valorar el trabajo de los artistas en el espectáculo.

- Algunos chicos y chicas voluntarios os sentáis en sillas frente al resto del grupo.
- El maestro o maestra os propone personajes u objetos para que los imitéis. ¡Únicamente podéis utilizar sonidos y gestos con la cara! La imitación se hará por turno, empezando siempre por uno de los extremos del grupo.
- Podéis imitar animales o personajes del cuento o que se encuentren en esa situación (con hambre, frío...), una lavadora, un señor con su perrito, el despegue de un cohete espacial...
- Poco a poco iréis incluyendo diferentes partes del cuerpo, como las manos, los brazos, las piernas, hasta utilizar todo el cuerpo y el espacio del que disponéis.

Fijaos que hacéis la misma acción que el resto, pero cada vez tiene un sello particular: cada persona es diferente y tiene una forma de entender el mundo y de expresarse.

ACTIVIDADES

2. Escuchar, explorar, tocar

Antes de asistir al espectáculo, vamos a conocer un poco mejor los instrumentos que interpretan la música de “Andersen, el patito feo”. Se trata de un violín, una viola, un clarinete, un fagot, un piano y un saxofón.

- ¿Cuáles de ellos forman parte habitual de la orquesta?
- Por grupos, buscad en internet información sobre cada instrumento, así como un par de piezas musicales donde se pueda escuchar su sonido.
- Compartid la información y la música con toda la clase.

Ahora que ya nos resultan familiares, podemos jugar a identificar los instrumentos por su sonido en una serie de temas clásicos que nos proponga el profesor o profesora. También podéis seleccionarlos por grupos y que el resto los adivine.

- Escuchad esta versión del [Ave María de Bach-Gounod](#). ¿Qué instrumentos del conjunto no aparecen en él? ¿Qué instrumento “intruso” escuchamos?

Muy bien, el instrumento intruso era el violonchelo. Precisamente, él es el encargado de representar al cisne en uno de los solos más famosos de la Historia de la Música: [El cisne del Carnaval de los Animales](#) de Camille Saint Saëns, con el que Anna Pavlova creó su coreografía “[La muerte del cisne](#)”.

ACTIVIDADES

El saxofón será el instrumento que represente al patito feo en el espectáculo. Su forma nos recuerda al cuello de un cisne... y le gusta ir a su aire.

- Es uno de los pilares de la música Jazz. Escuchad este [solo de Kenny Garret](#).
- Aunque no es lo habitual, a veces lo encontramos en la orquesta sinfónica:
[El viejo castillo](#), Cuadros de una Exposición. Mussorgsky

La música también es un medio de expresión de las emociones y un refugio en el que resguardarnos para sentirnos mejor.

- Hasta ahora habéis escuchado una buena cantidad de piezas clásicas. Haced un listado indicando qué emociones, sensaciones o estado de ánimo os provocan.

Tal vez alguien de vuestra clase toca uno de los instrumentos del concierto. Animadle a que lo lleve al aula y os explique más cosas sobre su técnica, el esfuerzo que requiere estudiar un instrumento, por qué lo escogió...

- Aunque no estudiéis ningún instrumento orquestal, podéis crear una atmósfera sonora (un bosque, el estanque, la noche) con los instrumentos del aula, objetos sonoros (papel, estuches, la espiral de los cuadernos frotada con un lápiz...) y vuestro cuerpo (percusión corporal, soplidos...).
- Cread una “banda sonora” para las propuestas de la siguiente actividad.

ACTIVIDADES

3. Recortables de papel

Puede ser interesante que hagáis esta actividad después de asistir al espectáculo. Si es así, ya habréis visto qué tipo de figuras de papel le gustaba recortar Andersen y cómo esa afición hizo crecer su imaginación.

- Iniciarse en el arte del papel recortado es sencillo y muy entretenido. Podéis ayudaros de algún tutorial como estos que os proponemos:

[Manualidad fácil](#)
[Snowflake en forma de flor](#)

- Recortad formas que tengan que ver con el universo de “El patito feo” u otros cuentos (paisajes, personajes, seres fantásticos...). Sentíos libres para imaginar.
- Si queréis usar como referencia los recortables de Andersen, podéis encontrarlos en internet. Aquí tenéis un par de enlaces:

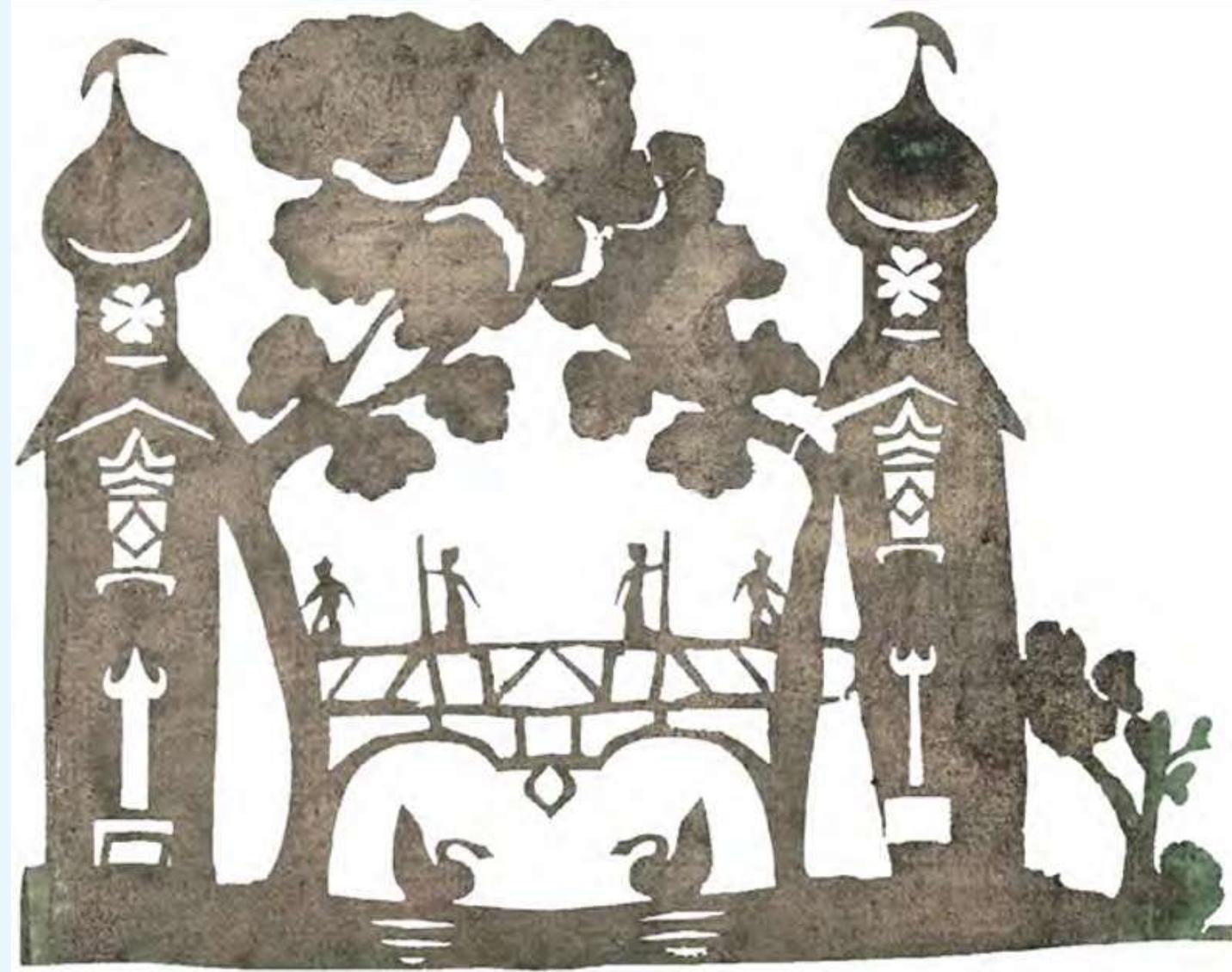
[Museo Andersen](#)
[Galería Pinterest](#)

ACTIVIDADES

Una de las ideas que Etcétera busca resaltar en su obra es que se puede hacer arte con poco, al igual que se puede jugar con poco, siempre que exista imaginación. El padre de Andersen construyó para él un pequeño teatrino de madera que ayudó al niño a desarrollar su mundo interior, gracias al juego y al arte.

- Por grupos, podéis construir pequeños teatrinos con materiales reciclados como cartón, cajas, telas... Os dejamos un enlace por si necesitáis inspiración:

[Teatrino de cartón](#)

ACTIVIDADES

4. Se abre el telón

Cuando ya tengáis vuestro teatrino montado, llega el momento de preparar una representación. Esto era una costumbre muy popular en la Dinamarca de Andersen, en el siglo XIX. Las familias se reunían en el salón de las casas para pasar las frías tardes de invierno representando sus obras preferidas.

- ¿Y si representáis un cuento de Andersen? “El patito feo”, “La sirenita”, “La pequeña cerillera”, “El traje nuevo del emperador”... ¿Cuál es vuestro favorito?

- Por grupos, elegid el cuento que vais a representar. Leedlo y haced un listado con los personajes. Analizad qué forma tienen, cómo hablan y se mueven, cómo es su carácter, etc.
- Buscad objetos que haya en el aula para representar a cada uno de ellos, fijándoos en lo que os sugiere su forma, su color o el sonido que pueden producir. Podéis acompañarlos con alguna manualidad que termine de completar cada personaje.
- Ensayad el cuento en cada grupo (o las diferentes escenas de un mismo cuento, repartidas entre los grupos) y representadlo en vuestro teatrino.

ACTIVIDADES

Ahora, con títeres

Los [títeres de varilla](#), como los que usa Etcétera en su espectáculo, son relativamente sencillos de construir y manipular. Podéis crear figuras antropomorfas (con forma humana) a partir de pliegos de papel continuo, con trozos de gomaespuma, con telas...

En el caso de que, por tiempo o recursos materiales, no podáis construir títeres, podéis hacer juegos titiriteros utilizando muñecos, peluches u objetos cotidianos.

- Esta actividad la haremos fuera del teatrino, para poder trabajar con elementos de mayor tamaño.
- Animad cada personaje entre 3 personas, organizando y ensayando cuál es el rol de cada uno (qué parte mueve, quién habla), preparando su voz y su carácter...

Con estas actividades escénicas probablemente os hayáis dado cuenta de la importancia de la comunicación, la escucha y el respeto entre todos los miembros de un grupo.

MÚSICA Y TÍTERES

ANDERSEN, EL PATITO FEO

Basado en el cuento de Hans Christian Andersen

RealTeatro
de Retiro