

CONCIERTO ESCÉNICO CON MALABARES

SUENA... ¡EL CIRCO!

Basado en *La historia de Felipe* de Wolfgang Hartmann

Guía didáctica

The logo for RealTeatro de Retiro features a stylized blue mountain range above the text 'RealTeatro' in a bold, blue, sans-serif font, with 'de Retiro' in a smaller, blue, sans-serif font below it.

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Se pueden contar historias de muchas maneras: con imágenes, con movimiento, con palabras, con música... y también se pueden combinar diferentes lenguajes para contar un cuento.

En ***Suena... ¡El circo!*** ponemos en escena el cuento musical *La historia de Felipe*, de Wolfgang Hartmann, a través de las palabras de una narradora, la música de un trío de trombón, piano y percusión, y el humor y los malabares de un artista circense.

Un escenario vacío abierto a la imaginación: sólo alberga un piano de cola, una marimba y un set de percusión que se convierten en el centro de atención del público como único elemento escenográfico, acompañados de una pequeña carpa que contiene los secretos del circo y los sueños del pequeño Felipe.

Músicos que se convierten en partícipes de la acción dramática, un malabarista que realiza sus números al ritmo de la música, una narradora que se introduce dentro de la historia llevándose al público con ella... Un cuento para escuchar música y música que nos lleva a vivir un cuento.

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

Guía didáctica

SUENA... ¡EL CIRCO!

RealTeatro
de Retiro

OBJETIVOS

- **Mostrar la relación entre la música y otras artes escénicas**, como el circo y el teatro.
- Familiarizar al público más joven con la **experiencia de un espectáculo en directo**.
- Presentar una **agrupación instrumental atractiva y poco habitual**.
- **Fomentar la imaginación** y poner en valor **el juego** como un pilar del desarrollo personal.
- **Trabajar valores** como la amistad, la comunicación, la confianza y la autoestima mediante un personaje infantil con el que es fácil empatizar.

LA HISTORIA

Este cuento musical nos presenta la historia de Felipe, un niño que ha nacido en un circo.

Felipe vive allí con sus padres, pero no encuentra su lugar. Entre tanto color y alegría, él no está seguro de ser tan valiente como su madre, la domadora de fieras, que espera que su hijo siga sus pasos el día de mañana.

Pero Felipe, a pesar de que adora el mundo del circo y admira muchísimo a su madre, tiene miedo... ¡Meter su cabeza dentro de la boca del león! Aunque su mayor temor es defraudar a su madre. Esa idea le provoca una enorme tristeza.

Sólo su amigo Tonetti, el payaso, podrá ayudarle a sentirse mejor y a confiar en sí mismo.

Guía didáctica

SUENA... ¡EL CIRCO!

RealTeatro
de Retiro

LA HISTORIA

Esta historia puede ser un buen punto de partida para tratar ciertos temas antes o después de asistir al espectáculo:

- ¿Tienes algún sueño que te gustaría cumplir? ¿Has cumplido ya alguno?
- ¿Te preocupa lo que piensan los demás sobre tus gustos o aficiones?
- Todos tenemos algunos miedos ¿Cuál es el tuyo? ¿Cómo podemos enfrentarnos a nuestros temores?
- Tonetti ayuda a su amigo Felipe cuando lo ve triste. Compartir nuestras preocupaciones con la gente que nos quiere (amistades, familia, profesorado...) puede hacer que nos sintamos mejor. ¿Con quién hablas cuando tienes algún problema?

Guía didáctica

SUENA... ¡EL CIRCO!

RealTeatro
de Retiro

LA MÚSICA

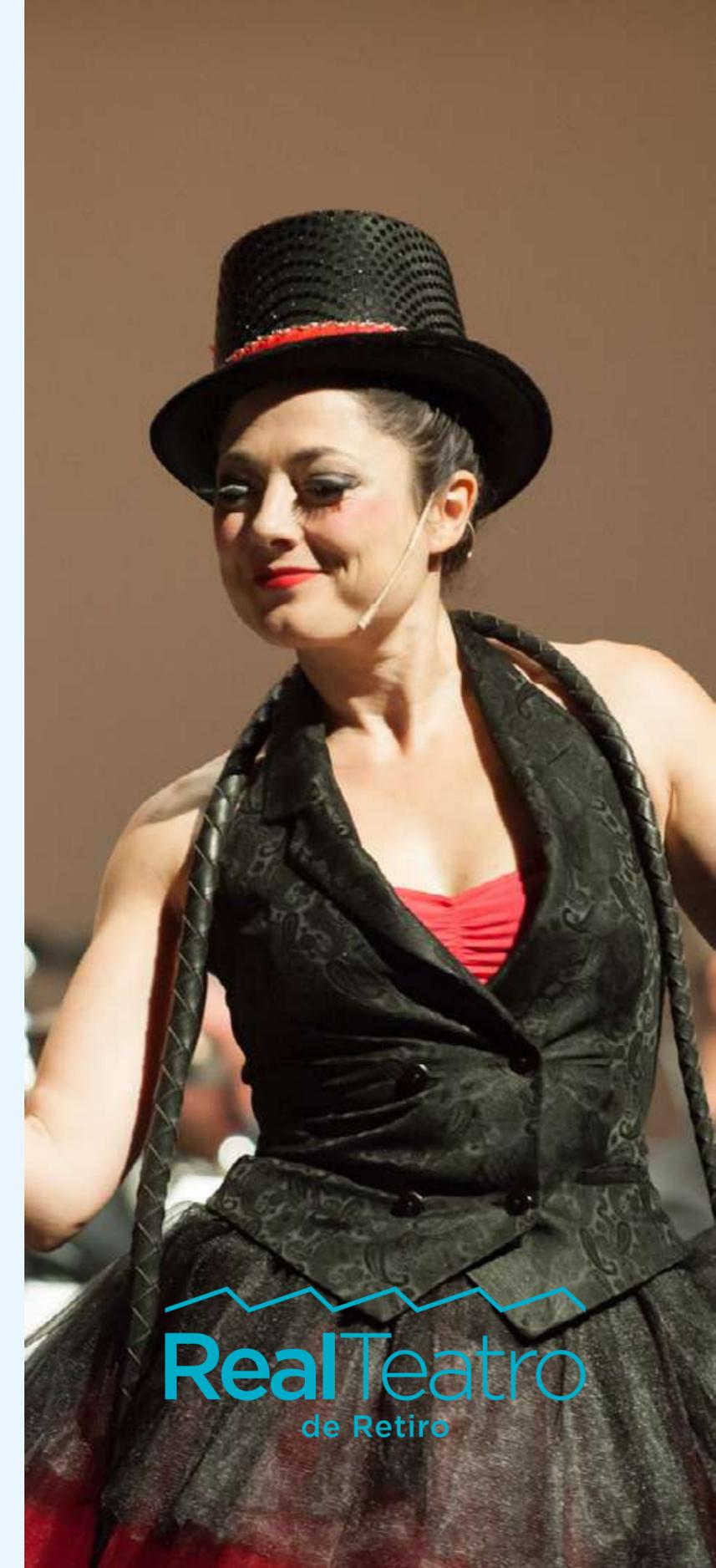
El cuento musical para trombón solista con narración La historia de Felipe de Wolfgang Hartmann, adaptado por Ana Hernández Sanchiz para ser interpretado por diferentes agrupaciones instrumentales, es el hilo conductor de este concierto, que se abre con una brillante pieza para piano solo. A partir de ese momento, disfrutaremos de varias obras orquestales arregladas para un peculiar trío circense: trombón, piano y percusión.

En esta lista de reproducción podéis escuchar las piezas programadas en el concierto:

- *“Préambule” Carnaval op.9*, de R. Schumann
- *Marcha de los Gladiadores*, de J. Fucik
- *Danza del sable*, de A. Khachaturian
- *El Padrino*, de N. Rota
- *Baby Elephant Walk*, de H. Mancini
- *Can-Can*, de J. Offenbach

Guía didáctica

SUENA... ¡EL CIRCO!

LA MÚSICA

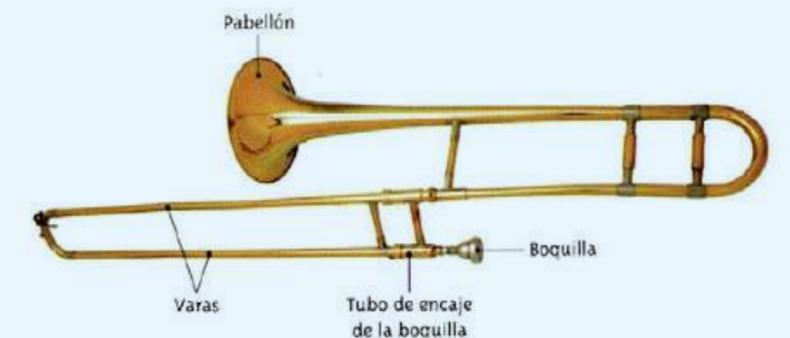
En un **cuento musical** la música y la palabra deben caminar de la mano. Si hay un episodio triste en la historia, la música debe acompañarlo. Si la música es alegre, seguro que el protagonista también está viviendo un momento divertido.

- Escuchad las piezas del programa. ¿Cuál de ellas creéis que ilustrará mejor la tristeza de Felipe?
- Intentad imaginar qué sucede en alguna de las otras obras, podéis elegir vuestra favorita.

El **instrumento** encargado de ilustrar la historia de Felipe es el **trombón de varas**. Pertenece a la familia de viento-metal y su cuerpo, un tubo en forma de U, termina en un pabellón acampanado. En el cuerpo se inserta otra pieza, la vara, cuya misión es la de alargar la longitud del tubo (lo que en otros instrumentos de viento-metal hacen las válvulas o pistones).

El trombón estará acompañado por un **piano de cola** y un set de **percusión con marimba**.

- Buscad vídeos, audiciones e información sobre estos instrumentos, y preparad una ficha o mural con información, fotos o dibujos de cada uno.

HABLEMOS DE... EL CIRCO

El pequeño Felipe vive en un circo, un lugar que para otros muchos niños es sinónimo de alegría. Sin embargo, aunque a él le encanta ese mundo, no quiere continuar con la tradición familiar. Su madre y todos sus antepasados han sido domadores de fieras. Leones, tigres, serpientes, tarántulas... ¿Te imaginas que fueran tus compañeros en escena?

Hoy en día los circos con animales están prohibidos en la mayor parte de los países del mundo. En el nuestro también, desde la aprobación de la nueva Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales el 16 de marzo de 2023, aunque ya antes el 80% de la población española vivía en territorio libre de circos con animales.

Para contar la historia, en nuestro circo sustituimos los animales y sus rugidos por los instrumentos y su sonido. En lugar de la boca de un león, la campana de una tuba, de un bombardino... o de un trombón. El circo contemporáneo combina varios lenguajes como la acrobacia, la gimnasia, las técnicas de malabares, el teatro y la pantomima y, por supuesto, la música. Todo ello al servicio de la expresión artística.

En ***Suena... ¡El circo!***, El Gran Rufus trabaja en un registro de clown (payaso), combinando el humor gestual con los malabares de diferentes tipos de pelotas de malabar (clásicas, de rebote, de luz) y mazas, y otras técnicas como el monociclo.

Guía didáctica

SUENA... ¡EL CIRCO!

RealTeatro
de Retiro

HABLEMOS DE... EL CIRCO

Circo y música

La presentación del circo y la aparición de Felipe en el escenario tienen lugar al son de la más conocida marcha circense, la sintonía más estrechamente ligada a este mundo. Curiosamente, no se llama “entrada de los payasos” o “entrada de los acróbatas”, sino ***Entrada de los gladiadores***, porque el compositor checo Julius Fučík la tituló así después de leer un pasaje de la novela *Quo Vadis*. Tanto le impresionó la descripción de esa escena, que decidió cambiar el título de la marcha que acababa de componer y sustituirlo por esa frase que se había descubierto inscrita en las ruinas de Pompeya veinte años antes, en 1877: Et ingressum gladiatores. Otros compositores también se han inspirado en el mundo del circo para crear sus obras, como Igor Stravinski y su brillante ***Circus Polka (for a young elephant)***.

También encontramos obras líricas, como la opereta ***La princesa del circo*** de Emmerich Kálmán, que nos cuenta que si las cosas no van bien, lo mejor es huir y unirse al circo... o ***Pagliacci*** de Ruggero Leoncavallo que, aunque trata de una compañía de Commedia dell’Arte, suele ambientarse en el mundo del circo.

ACTIVIDADES

1. A ritmo de marcha

Felipe, como todo buen artista, se presenta en el concierto desfilando al son de la más famosa marcha circense, la compuesta por el músico checo Julius Fucik para describir la entrada de los luchadores al anfiteatro romano.

Podéis escucharla ilustrada por un vídeo animado en este enlace:

[La entrada de los Gladiadores](#)

Desfilando

Mientras parte de la clase tararea o toca la melodía con instrumentos de juguete, el resto desfila, moviéndose como diferentes animales (leones, caballos, serpientes, pulgas...) y artistas variopintos (equilibristas, malabaristas, forzudas, payasos...). Para meteros en cada personaje debéis tener en cuenta algunos aspectos:

- Su forma de andar
- Sus movimientos y gestos particulares
- Su carácter: afable, serio, malhumorado, alegre...
- Su voz: volumen, timbre, sonidos característicos...

ACTIVIDADES

2. Felipe: el pequeño payaso

Felipe es un niño. Wolfgang Hartmann lo representa con esta música tan alegre:

Pero, lamentablemente, no siempre está tan contento:

Niños payasos

Si disponéis de la grabación del cuento musical *La historia de Felipe*¹ y la escucháis, podréis imaginar qué aspecto tiene el protagonista. Así es como lo representó Naikari en las ilustraciones que realizó para la edición del CD de la obra.

¿No os recuerda a nadie? Esa camiseta rayada... esa cabeza “despejada”...

© Naikari

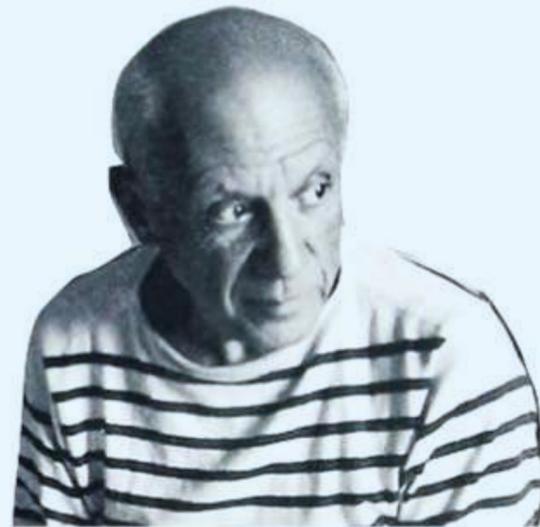
Guía didáctica

SUENA... ¡EL CIRCO!

RealTeatro
de Retiro

¹ HARTMANN, W. y JOHNSON, T. *La historia de Felipe / Historias para dormir*. Colección La Mota de Polvo. AgrupArte. Vitoria-Gasteiz, 2003.

ACTIVIDADES

En mi imaginación, el pintor (de niño) debía parecerse mucho a nuestro Felipe... ¿No estáis de acuerdo?

A Picasso también le llamaba la atención el mundo del circo y los payasos. De hecho, tiene varios cuadros de payasos, de arlequines... Una vez, incluso, pintó un niño, como Felipe. Se trata de un retrato de su hijo Paul, parecido a otro que Renoir pintó poco tiempo antes con su hijo Claude como modelo:

Pablo vestido de Arlequín, P. Picasso (1924)

Claude en traje de payaso, A. Renoir (1909)

Retratos

Podéis realizar una serie de cuadros de niños-payasos en diferentes estilos, tomándoos como modelos unos compañeros a otros.

Guía didáctica

SUENA... ¡EL CIRCO!

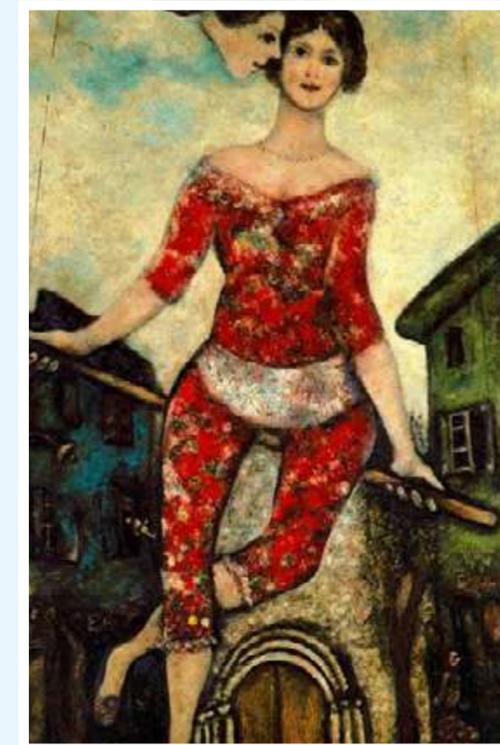

ACTIVIDADES

3. Pintando circos

No sólo Picasso y Renoir se han visto atraídos por el mundo del circo. Este mundo ha inspirado a otros muchos pintores en sus obras, sobre todo a partir del siglo XIX, cuando la vida bohemia de París se convirtió en el tema preferido de muchos artistas.

Observa algunos de ellos:

Marc Chagall (1887-1985): Acróbatas

Guía didáctica

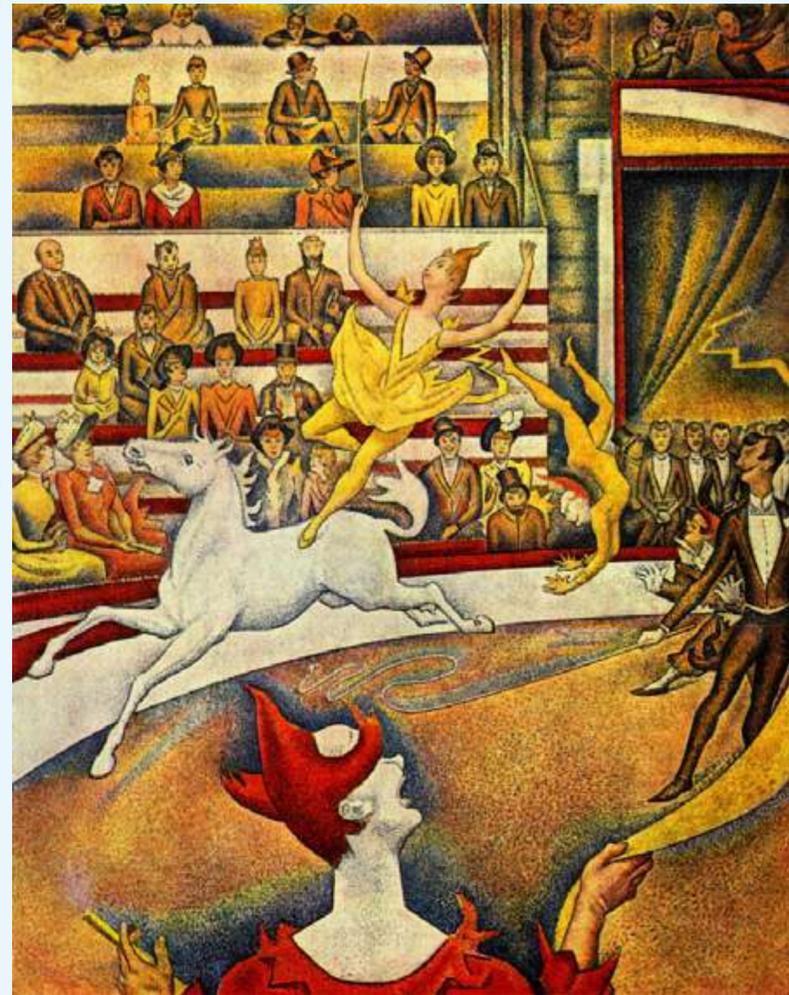
SUENA... ¡EL CIRCO!

RealTeatro
de Retiro

ACTIVIDADES

Pero uno de nuestros preferidos en cuanto a colorido, ambiente y técnica es *El circo de Georges Seurat* (1859-1891), un pintor neoimpresionista que desarrolló una técnica llamada **puntillismo**.

Si observáis detenidamente la imagen, podréis comprobar que está **realizada con pequeños puntos de color**. Según la cantidad de puntos en cada zona, el color conseguido es más oscuro o más claro. Observad también que no falta detalle: la pista, el payaso, los equilibristas, las gradas, el público y... ¿Podéis ver la orquesta?

Puntillismo

Recread una escena circense en un cuadro puntillista...

¡Veréis qué resultado!

Guía didáctica

SUENA... ¡EL CIRCO!

RealTeatro
de Retiro

ACTIVIDADES

4. Actividad posterior: Cinco pelotas de colores

Recomendamos hacer esta actividad después de asistir al espectáculo, para no desvelar la sorpresa: Felipe, ayudado por su amigo Tonetti, aprende a hacer malabares.

Con un material mínimo y un proceso muy sencillo, podréis hacer vuestras propias **pelotas de malabares**. Sólo necesitáis unos globos de colores, dos o tres paquetes de arroz y unas tijeras.

Instrucciones

- Rellena un globo con arroz hasta conseguir un volumen adecuado para agarrarlo en la palma de tu mano. Cuida que todas las pelotas contengan la misma cantidad, para que estén equilibradas de peso.
- Ata el globo con un nudo y corta la goma sobrante.
- Toma un globo del mismo color y córtale la boquilla. Introduce en su interior el globo relleno, de manera que el nudo quede oculto. Esto, además de darle más aspecto de pelota, hará que sea más resistente.

ACTIVIDADES

“Aprende a hacer juegos malabares, eso gusta mucho a la gente.”

Estas son exactamente las palabras que Tonetti dice a Felipe. Tú también puedes aprender: como tantas otras cosas en la vida es, tan sólo, **una cuestión de... ritmo.**

Malabares con dos pelotas:

Piensa en un compás de 2/4... 1, 2, 1, 2...

Coloca las dos pelotas en la misma mano.

Lanza una al aire y, cuando esté a punto de volver, lanza la otra pelota, con cuidado de recoger la primera.

Repite siempre este juego, mientras una vuela en el aire, recoge la otra. Lo que hará que no se te caigan al suelo es seguir el ritmo: un, dos, un, dos...

No solo de pelotas vive el malabarista...
¿Quieres aprender otra técnica de equilibrio?

En este vídeo, El Gran Rufus te enseña cómo hacerlo.

Malabares con tres pelotas:

Piensa ahora en un compás de 3/4... 1, 2, 3, 1, 2, 3...

Ahora la cosa se complica un poco, porque hay que utilizar las dos manos.

Los malabares de 3 pelotas se empiezan siempre con dos pelotas en una mano y una en la otra.

Prueba con dos pelotas en la mano derecha y una en la izquierda.

Lanzamos una desde la mano derecha hacia la mano izquierda.

Cuando esté a punto de llegar lanzamos la de la izquierda hacia la mano derecha y, sin dejar que se caiga, cogemos la que llega a la mano izquierda.

Pero la otra ahora está en el aire y va hacia la mano derecha, donde tenemos la pelota tres.

Repetiremos la misma operación. Lanzamos la pelota tres y, sin dejar que se caiga, cogemos la uno. Y están las tres en movimiento... ahora es cuestión de concentración y ritmo, mucho ritmo: un, dos, tres, un, dos, tres...

ACTIVIDADES

Cinco pelotas, cinco notas

Ahora una propuesta más sencilla, al alcance de todos:

Elegimos cinco pelotas de colores diferentes y asignamos a cada color una nota: do - mi - sol - la - re'.

Colocados en corro, repartimos las cinco pelotas, separadas unas de las otras.

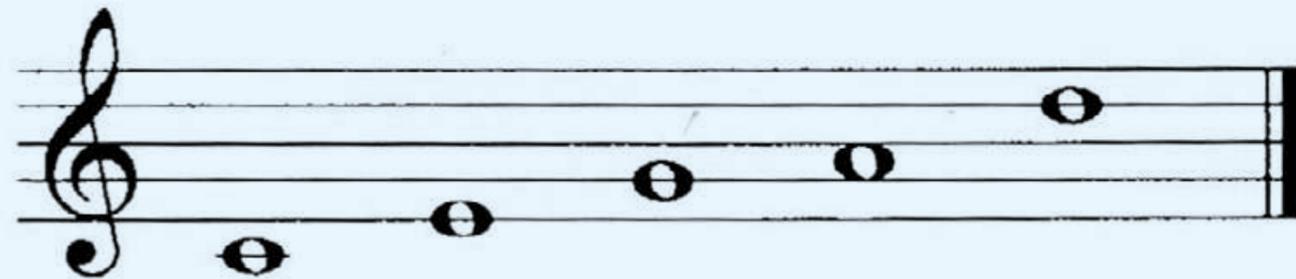
El alumno que tenga el “do” lo lanza, entonando la nota.

El receptor también la entonará al recoger la pelota.

Sucesivamente vamos incluyendo el resto de pelotas-notas, una a una.

Los “lanzadores” tendrán que estar atentos a sus compañeros, para no simultanear lanzamientos.

Dependiendo del nivel del grupo, podemos reducir el número de pelotas/notas tanto como sea necesario.

CONCIERTO ESCÉNICO CON MALABARES

SUENA... ¡EL CIRCO!

Basado en *La historia de Felipe* de Wolfgang Hartmann

The logo for RealTeatro de Retiro features a stylized blue mountain range above the text. 'RealTeatro' is in a large, bold, blue sans-serif font, and 'de Retiro' is in a smaller, blue sans-serif font below it.

