

OPERETA CÓMICA PARA NIÑOS

LA IDEA

Música de Gustav Holst (1874-1934)
y libreto de Fritz Hart

Guía didáctica

RealTeatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

El Real Teatro de Retiro nos ofrece esta nueva producción de la opereta cómica “La idea” en conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de su compositor, Gustav Holst (1874-1934).

El primer ministro de un país imaginario ha tenido una gran *idea*. Él cree que es una idea fantástica y maravillosa a través de la cual la gente de su país llegará a la felicidad. Pero cuando la *idea* es aplicada, su resultado, en verdad, es desastroso y genera un gran descontento y confusión en la gente. El pueblo se manifiesta y reclama volver al estado anterior. El primer ministro promete no volver nunca, pero nunca más, a tener otra *idea*.

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

Guía didáctica

LA IDEA

RealTeatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Si no tuviéramos la certeza de que “The Idea” fue compuesta en 1896 y estrenada en 1903, podríamos decir que el argumento de esta opereta es de una rabiosa actualidad. A partir de una idea que no está alejada del juego barroco del cambio de roles, Holst y Hart crean un reino imaginario en el que el Primer Ministro convoca a todo el reino para comunicarles que ha tenido una idea y que va a declarar cambios radicales en el país con el fin de que el mundo comience a funcionar de un modo más justo y equitativo. La idea proclamada por el Primer Ministro no es otra que la propuesta del cambio de roles entre hombres y mujeres, con lo cual entramos directamente en el debatidísimo tema de las políticas de género. En este caso no habrá disputas ideológicas sino que será el caos reinante el que vuelva a poner las cosas en su sitio... O no.

Se ha considerado necesaria la traducción del texto para que pueda ser accesible a los espectadores más pequeños. Esta versión en castellano, traducida y adaptada por Susana Gómez, será fiel al original pero habrá modificaciones en las partes habladas y algún pequeño añadido al final. El texto rezuma el sexismo propio de la época pero, por contra, ofrece también la posibilidad de dar una vuelta al discurso tradicional sobre la asignación de roles entre hombres y mujeres.

Guía didáctica

LA IDEA

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, lighter blue font below it.

SOBRE EL ESPECTÁCULO

El joven Gustav Holst que compone "The Idea", utiliza los recursos melódicos y rítmicos de la música que mejor conoce en ese momento, la británica popular. Por eso la diseñadora de la escenografía y vestuario, Alejandra Requeijo, ha tomado elementos de la iconografía inglesa tanto para caracterizar a los personajes como para representar el reino en el que habitan.

El tartán, el bombín o el gorro de Beefeater son elementos que se han incorporado en un vestuario colorido que enfatizan las características e ideas asociadas a cada personaje de la obra en el mundo actual. Por el contrario, en los grandes elementos escenográficos se ha apostado por la neutralidad: las chimeneas que evocan el número 10 de Downing Street (el hogar del Primer Ministro), la tribuna de la Cámara de los Comunes, en la que reside el poder popular -el coro-, o los tronos de los reyes contextualizan el mundo del que se está hablando pero sin acudir a la pura ilustración o referencialidad de los espacios.

La escenografía se compone, principalmente, de 3 carras que los cantantes moverán en escena configurando diferentes espacios que nos recordarán simbólicamente a un parlamento, la casa del primer ministro, un palacio y una barricada.

Guía didáctica

LA IDEA

RealTeatro
de Retiro

OBJETIVOS

- Acercar la ópera y sus géneros a nuevos públicos a través de una obra creada para el público infantil.
- Dar a conocer la figura de Gustav Holst.
- Plantear una reflexión sobre los roles de género.
- Desarrollar el espíritu crítico a través del análisis del argumento de la ópera.
- Presentar a los niños y niñas como individuos con capacidad y derecho de expresión y decisión.
- Descubrir las voces líricas y su trabajo en escena.
- Poner en valor el trabajo en equipo y los diferentes profesionales implicados en una producción de ópera.
- Crear hábitos culturales y formar espectadores y espectadoras desde la infancia.

LA HISTORIA

Gustav Holst pone música al libreto escrito por su compatriota Fritz Bennicke Hart, compositor, director, profesor y escritor británico nacido también en 1874, hace 150 años.

Personajes

Rey
Reina
Max (un guardia)
Mona (una modista)
Primer Ministro
Carolina (su mujer)

El Primer Ministro está enfermo y el pueblo debe guardar silencio para no molestarlo. Max, guardia del Primer Ministro, tranquiliza a todos informando de que el enfermo está mejorando, y el pueblo celebra su mejoría. Mientras, los reyes no dejan de discutir.

LA HISTORIA

Carolina, la mujer del Primer Ministro, anuncia la completa recuperación de su marido, e insta a todo el mundo a que se reúna para escuchar la idea que su esposo ha tenido mientras estaba enfermo. El Primer Ministro aparece para anunciar su idea, que consiste en que, como el mundo está lleno de problemas por el gobierno de los hombres, hombres y mujeres deben intercambiar sus tareas y obligaciones y así se solucionarán los problemas. Todos aceptan la propuesta, felices.

Tras probar el sistema del Primer Ministro, el pueblo comienza a dudar de si está funcionando, porque sienten que han puesto su mundo patas arriba. Se suceden las discusiones y unos y otros lamentan haber aceptado la idea del Primer Ministro, a quien culpan del caos.

Los reyes quieren ingresar en un asilo al Primer Ministro, asumiendo que está loco por haber propuesto semejante idea. El Primer Ministro, arrepentido e intentando cambiar su destino, sugiere retirar la idea y que las cosas vuelvan a ser como eran antes. Todos coinciden en que no le permitirán volver a poner en práctica ninguna idea más.

LA MÚSICA

Gustav Holst descartó toda la música que escribió antes de 1904 calificándola como “horrores” derivados de la juventud, aunque más recientemente críticos y estudiosos han sido más amables y encuentran interés, originalidad y un indicio del genio que estaba por venir. Escribió su opereta “The Idea” en 1896 cuando aún era estudiante, aunque no se [estrenó en su país](#), Reino Unido, hasta pasado más de un siglo, en junio de 2021, [a cargo de la compañía Irrational Theatre](#).

El joven Gustav Holst que compone “The Idea” conoce los recursos melódicos y rítmicos de la música popular británica; en ese momento todavía no había profundizado en la sonoridad oriental que marcaría sus composiciones futuras. La partitura de “La idea” se desarrolla sobre líneas musicales simples, adaptadas a unos intérpretes con poca experiencia: jóvenes y niños.

La partitura estará interpretada por un elenco de jóvenes cantantes acompañados al piano por el director musical del espectáculo, Francisco Soriano.

Además, se contará con la participación escénica de Pequeños Cantores de la ORCAM.

HABLEMOS DE...

NIÑOS Y NIÑAS EN ESCENA

Los 15 niños y niñas que participan en la obra representan al pueblo que es testigo de las decisiones arbitrarias de sus gobernantes. Transforman el espacio y, en último término, cambian las condiciones y circunstancias que les imponen y terminan por organizarse frente a los adultos, que se consideran dueños del poder y la razón. Los niños escuchan hasta que comprueban que quien gobierna carece de criterio para hacerlo y quien es obligado a obedecer tampoco asume sus responsabilidades.

En esta propuesta, niños y niñas son agentes del cambio, tanto espacial como dramático. Son quienes mueven los objetos en el espacio y generan nuevas situaciones. Conforman el parlamento, las chimeneas de la Gran Ciudad, el plató de televisión o el balcón/barricada desde el que se anuncian los grandes acontecimientos.

El final será diferente al planteado en el original y se otorga un estatus de decisión a los niños y niñas, que han sido espectadores durante toda la obra de las decisiones de los adultos. Son los sujetos de las leyes, los receptores de la arbitrariedad de los poderosos que transforman el mundo a golpe de leyes sin controlar sus consecuencias. En un golpe de timón y fuera ya de la partitura, niños y niñas tomarán las riendas de la historia y se convertirán por sí mismos en lo que quieran ser.

ACTIVIDADES

1. Gustav Holst

Ser el autor de *Los planetas*, una de las obras más interpretadas y grabadas del repertorio sinfónico, en cierto sentido ha eclipsado, o al menos oscurecido, el resto de su creación.

La obra se abre con los violentos y apocalípticos acordes de *Marte, el portador de la guerra*, una marcha que, en su estreno en 1918, se consideró una alusión a la Primera Guerra Mundial.

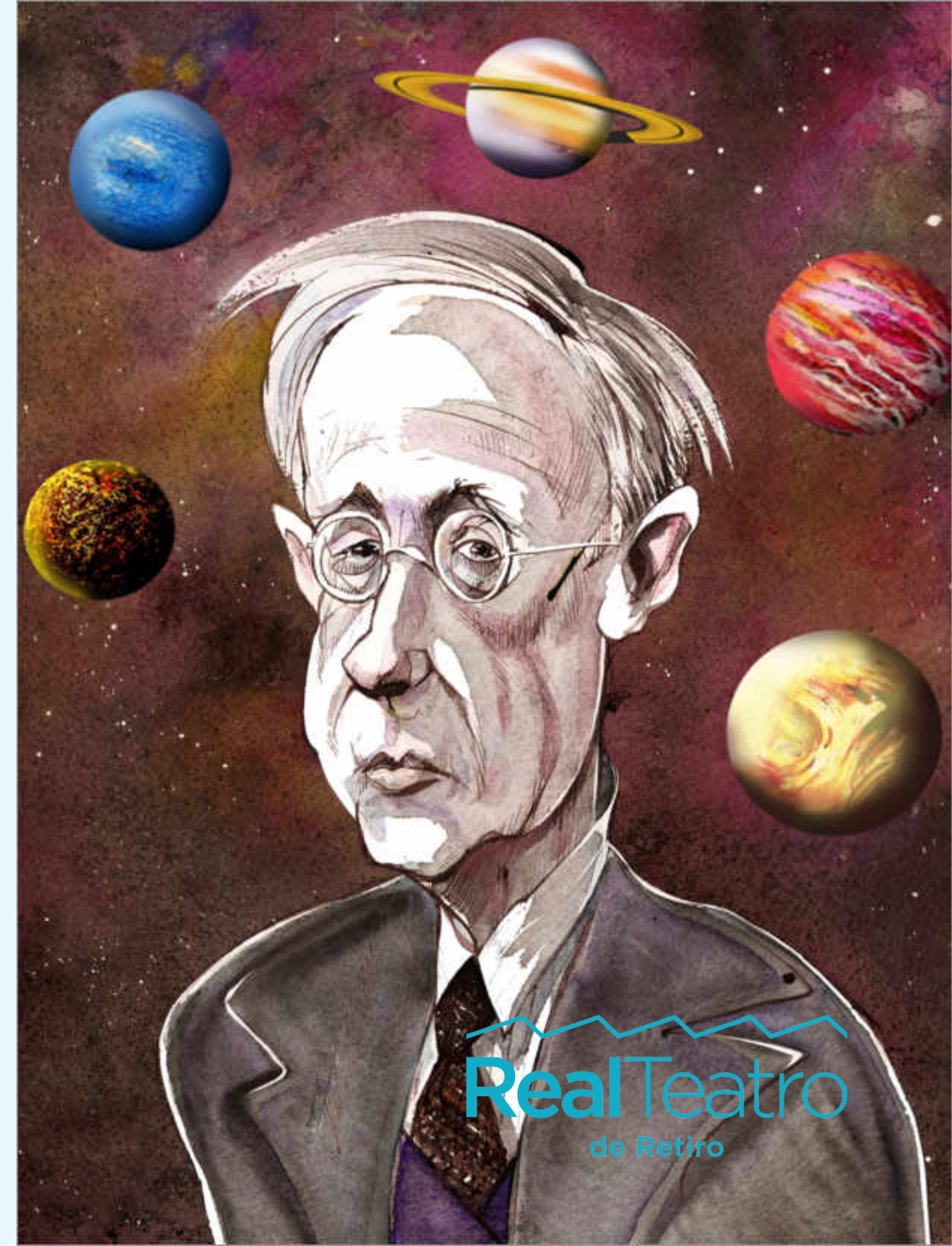
! Estamos celebrando los 150 años del nacimiento de este compositor. Buscad información sobre él.

Podéis conocer más acerca de la creación de su obra más conocida, [Los Planetas, en este vídeo](#) breve en inglés, con opción de activar subtítulos.

Escuchad [Marte, el portador de la guerra](#) y [Venus, la portadora de la paz](#). ¿Cómo representa musicalmente Holst el contraste entre ambos?

Guía didáctica

LA IDEA

ACTIVIDADES

Gustav Holst fue maestro de música durante casi 30 años en la St Paul's Girls' School. En 1912 escribió una obra para la orquesta de cuerdas de este colegio femenino, aunque no se estrenó hasta 10 años después, en 1922, tras varias revisiones del compositor en las que incluyó también instrumentos de viento para que otras estudiantes pudieran unirse, completando más tarde la plantilla con percusión.

El último de sus cuatro movimientos, [4. Finale](#) comienza con una melodía popular del siglo XVI conocida como *The Dargason* que después se convierte en un animado ostinato en el que se superpone otra antigua melodía inglesa, el tranquilo *Greensleeves*.

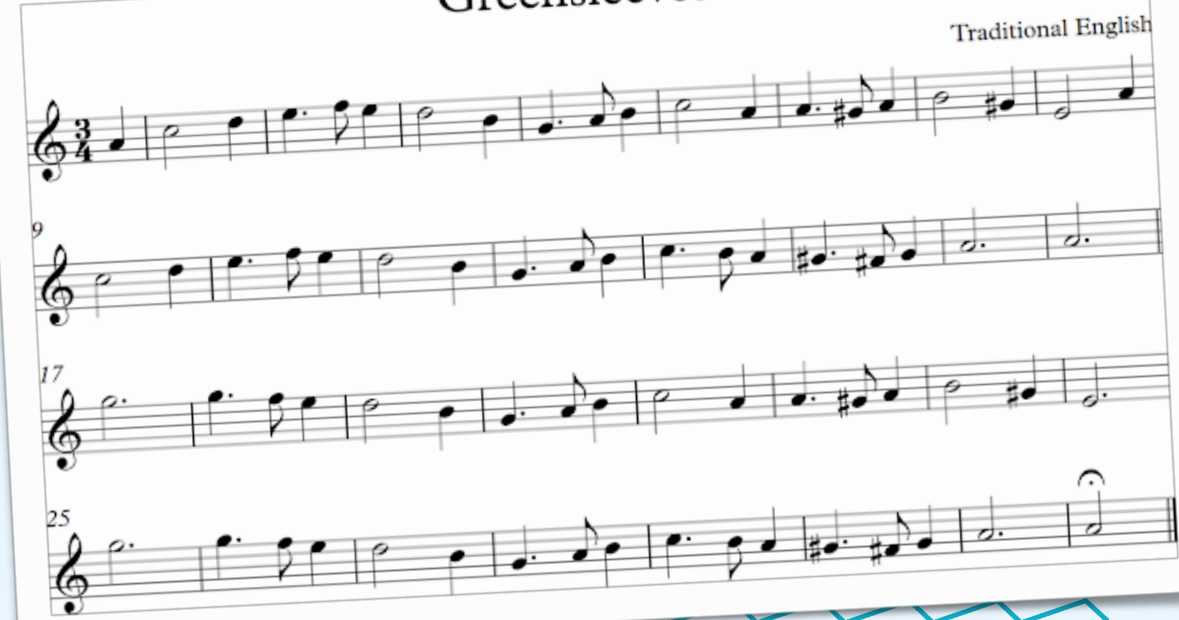
- Intentad aprender las melodías con la flauta u otros instrumentos, o bien ponedles letra y cantadlas.
- Escuchad la pieza ¿reconocéis ambos temas?
- La canción *Greensleeves* ha sido versionada por muchos artistas. Os invitamos a escuchar esta de [The King's Singers](#) y a cantar con [Olivia Newton-John](#) en versión karaoke, con la letra sobretitulada.

Dargason Traditional English

♩ = 112

Greensleeves Traditional English

ACTIVIDADES

2. Reyes de papel

Las óperas surgen de una *idea*, plasmada en el libreto por un escritor. En este caso Fritz Hart imaginó la historia de un reino a partir de la cual el compositor Gustav Holst creó la música que plasmó en sus partituras. Palabras sobre papel blanco, notas sobre papel pautado.

La escritora chilena **María de la Luz Uribe** escribió la historia de ***El rey de papel***, que reinaba en un reino... de papel.

En la siguiente página encontraréis este cuento en verso completo.

- Leedla alternando de lector en cada párrafo y recitando de forma coral los “de papel” finales.
- Visualizad estas propuestas de recitado e ilustración:

[Recitado con siluetas](#)

[Recitado con libro ilustrado casero](#)

[Cantado con collage animado](#)

- ¿Os animáis a crear vuestra propia versión visual?

ACTIVIDADES

*Una tarde de paseo
me tropecé con un rey.
Magnífico y elegante
pero todo **de papel**.*

*Haciéndome una gran venia
este rey que me encontré
me regaló su corona
que era toda **de papel**.*

*Me dijo- en esta jirafa te llevaré
a recorrer mi reino.
Y juntos nos fuimos
y era todo **de papel**.*

*Lo primero que encontramos
fue un inmenso, enorme buey
que estaba comiendo un sapo ,
buey y sapo **de papel**.*

*Después pasamos un túnel,
y allí se puso a llover
gotitas de oro y plata.
Y todo era **de papel**.*

*El rey abrió un gran paraguas
y yo me escondí bajo él;
me dijo: “No te preocupes,
porque todo es **de papel**”.*

*Y llegamos al palacio.
Más lindo no puede ser..
Lleno de torres, campanas
y princesas **de papel**.*

*Diez princesitas había,
las diez hijas de este rey.
Todas lindas, delicadas,
pero todas **de papel**.*

*La princesa más chiquita,
que se llamaba Mabel,
cuidaba flores y plantas,
todas, todas **de papel**.*

*Y las otras princesitas
tirando de un largo cordel
cerraban firme la puerta
que era también **de papel**.*

*¿Por qué tanto cerrar puertas
le pregunté a mi buen rey?
¡Ay, hija mía!-me dijo.
Somos todos **de papel**.*

*Si alguien quiere nos arruga,
nos pueden hasta romper,
o quemarnos o tiranos
porque somos **de papel**.*

*Entonces, deme -le dije,-
deme rápido un pincel.
Tal vez yo pueda salvar
a este reino **de papel**.*

*Me dieron pincel, colores,
pero papel no encontré.
Todo eran flores, manteles,
sillas, mesas **de papel**.*

*Pero el rey me dio su espalda
y allí escribí un gran cartel.
PROHIBIDO, NO SE ROMPA,
PORQUE TODO ES **DE PAPEL**.*

ACTIVIDADES

3. Su majestad... ¡tengo una idea!

Aunque el Primer Ministro propone *la idea* con la buena intención de mejorar las cosas, existen otros muchos cuentos clásicos en los que el argumento se basa en tratar de burlar o engañar a los poderosos, especialmente a reyes y emperadores.

Uno de los más populares es “**El traje nuevo del emperador**”, escrito por Hans Christian Andersen, a quien este curso ya dedicamos un espectáculo (*El patito feo*).

Como sabéis, cuenta la historia de un emperador tirano y vanidoso, que es estafado por dos pícaros sastres que le prometen un nuevo traje realizado con un tejido que solo podrán ver las personas inteligentes. Por supuesto, ni siquiera el propio emperador es capaz de verlo y se pasea desnudo por la ciudad. Nadie se atreve a decir nada, todo el mundo tiene miedo a ser tomado por tonto, hasta que al fin un niño dice en voz alta lo que todo el mundo está pensando.

- Buscad una versión del cuento completo y leedlo o visionadlo, en el caso de que sea un video de animación u otro formato audiovisual.
- ¿Por qué creéis que solo el niño se atrevió a decir lo que todos veían? ¿Qué nos quiere transmitir esta historia?
- Este rey tan presumido tenía una enorme colección de trajes para cada época y ocasión. Cread diseños para diferentes situaciones: un baile de gala, un paseo a caballo, una excursión al mar, el mensaje navideño por televisión...

ACTIVIDADES

4. Ideas para *La idea*

Antes de llevar a escena una ópera es necesario que un gran equipo de artistas y creadores se reúnan y trabajen en torno a la idea del espectáculo que quieren poner en pie: qué quieren contar, cómo lo van a contar, cuál será la estética, con qué medios cuentan para la producción... La directora de escena se reúne con la diseñadora de escenografía y vestuario, con el diseñador de iluminación y realizan una *lluvia de ideas*.

En esta ocasión, tuvieron en cuenta que el joven Gustav Holst, cuando compuso *The Idea*, utilizó los recursos melódicos y rítmicos de la música que mejor conocía en ese momento, la británica popular. Por eso se tomaron elementos de la iconografía inglesa para caracterizar el reino en el que habitan los personajes. El tartán, el bombín o el gorro de Beefeater son elementos que se han incorporado en el vestuario de los personajes.

CONCEPTO DE VESTUARIO

- ¿Qué es el tartán? ¿Y un bombín? ¿Quiénes son los Beefeaters?
- Los diseñadores Alexander McQueen y Vivienne Westwood han servido de referencia estilística para los diseños. Buscad información e imágenes de su trabajo.

ACTIVIDADES

5. Los niños deciden

Una de las ideas de Susana Gómez, la directora de escena, fue cambiar el final original de la opereta y que sean los niños quienes tomen las riendas de la historia para decidir cómo quieren que sean las cosas. Como en “El traje nuevo del emperador”, parece que ellos tienen las cosas más claras que los mayores.

Debate posterior

- Tras acudir a la representación, comentad cuál era el conflicto que se planteaba en la obra.
- ¿Creéis que hoy en día sucedería lo mismo? ¿Hay tareas “de mujeres” y tareas “de hombres”?
- ¿Se os ocurre otro final para esta historia?
- ¿Os gustaría participar en una ópera? Si es así, ¿qué labor preferiríais desempeñar?: cantar, tocar, actuar, diseñar, maquillar, iluminar, dirigir, recibir al público en la sala...

OPERETA CÓMICA PARA NIÑOS

LA IDEA

Música de Gustav Holst (1874-1934)
y libreto de Fritz Hart

RealTeatro
de Retiro