

TÍTERES Y MÚSICA BARROCA EN VIVO

EL GATO CON BOTAS

Guía didáctica

RealTeatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

El Gato con botas o Maese Gato es un cuento popular europeo recopilado en 1695 por Charles Perrault. Cuenta la historia de un gato que, gracias a su astucia, consigue fortuna y la mano de una princesa para su amo, absolutamente pobre. Perrault publicó este relato en 1697, en su libro *Cuentos de antaño*, que dedicó y regaló a la sobrina de Luis XIV. Desde aquel momento, esta historia cosechó un gran éxito.

La compañía de marionetas [Per Poc](#) nos presenta un clásico de la literatura universal que nos sumerge en el ambiente de la corte de Luis XIV y la música de su época. Un espectáculo visual y poético con figuras de papel de gran formato y música barroca con [Forma Antiqua](#). Para que niños y jóvenes descubran la riqueza musical de un periodo esplendoroso musical y culturalmente.

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

Guía didáctica

EL GATO CON BOTAS

The logo for RealTeatro de Retiro features a stylized blue roofline 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 gato con botas es un espectáculo de títeres y orquesta barroca en vivo que está basado en el texto de Charles Perrault con música de Jean-Baptiste Lully y Marin Marais.

Per Poc ha recreado los personajes y la escenografía con los dibujos de la artista rusa [Alexandra Semenova](#), que nos remiten con su estética a la época del Rey Sol. La propuesta musical sugerida es del repertorio de la música francesa de los siglos XVII y XVIII para que sea la protagonista en este concierto para todos los públicos.

Esta versión de música barroca del espectáculo se estrenó en 2021 con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias en el Auditorio de Oviedo, desde entonces ha visitado otras ciudades, festivales y orquestas en Euskadi, Castilla y León, Madrid, Cantabria, Galicia y Colombia.

En la página de Per Poc podéis ver un [vídeo teaser](#) del espectáculo.

Guía didáctica

EL GATO CON BOTAS

RealTeatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

La **compañía de marionetas Per Poc**, es el resultado de la ilusión de Santi Arnal y Anna Fernández por dar a conocer el universo del títere, sus posibilidades plásticas y dramáticas. En esta búsqueda han surgido colaboraciones diversas con las artes plásticas, el cine, el mundo audiovisual y, muy especialmente, la música.

Además de *El gato con botas*, Per Poc ha producido importantes obras: *Oedipus Rex*, ópera-oratorio de Igor Stravinsky con libreto de Jean Cocteau (2023); *El Retablo de Maese Pedro*, de Manuel de Falla (2022); *Petrushka*, de Igor Stravinsky (2016); *La Historia del soldado*, de Igor Stravinsky (2011); *El Pequeño Deshollinador*, de Benjamin Britten (2009); *El Sueño de una noche de verano*, de Felix Mendelssohn (2008); *Romeo y Julieta*, de Sergei Prokofiev (2006); *El cascanueces*, de Piotr Ilyich Tchaikovsky (2000) y *Pedro y el lobo*, de Sergei Prokofiev (1998).

Sus espectáculos se han disfrutado en escenarios de gran renombre, tanto nacionales como internacionales.

Guía didáctica

EL GATO CON BOTAS

RealTeatro
de Retiro

OBJETIVOS

- Acercar la música barroca al público más joven.
- Dar a conocer el mundo de los títeres y su relación con otras artes escénicas.
- Poner en valor los cuentos tradicionales como patrimonio cultural.
- Mostrar los instrumentos de la época barroca y su capacidad expresiva.
- Dar a conocer la figura y el entorno histórico y artístico del rey francés Luis XIV.
- Poner en marcha la imaginación a partir de una propuesta escénica multidisciplinar.
- Desarrollar el espíritu crítico a través de la revisión de un cuento clásico.
- Crear hábitos culturales y formar espectadores y espectadoras desde la infancia.

Guía didáctica

EL GATO CON BOTAS

Real Teatro
de Retiro

LA HISTORIA

Un molinero, al morir, deja en herencia sus bienes a sus tres hijos: un molino para el mayor, un burro para el mediano y un gato para el menor. Este último, apenado por el legado que le tocó, es consolado por el gato, quien le dice: *“Dame un saco y hazme un par de botas para ir a los zarzales”*. Con astucia, el gato va cazando presas que presenta como regalos al rey, atribuyéndolos a su señor, el marqués de Carabás. Más tarde, engaña a un ogro y le arrebató su castillo y sus riquezas, lo que permite que su joven amo se case con la princesa.

En este relato clásico de picaresca, la originalidad de Perrault está en las botas que marcan la personalidad y el carácter del gato. Todo con un trasfondo de profunda ironía y una presentación de las hazañas del gato que recuerda a la parábola bíblica del administrador astuto: no se le elogia, pero se admira su ingenio.

Guía didáctica

EL GATO CON BOTAS

RealTeatro
de Retiro

LA HISTORIA

El escritor francés Charles Perrault (1628-1703) popularizó este cuento tradicional europeo con el título de *El gato maestro* en su recopilación *Cuentos de antaño*, también conocido como *Cuentos de mi madre la Oca* (*Contes de ma mère l'Oye*), de 1697. Sin embargo, se conocen algunas versiones anteriores, como el *Gagliuso* de Giambattista Basile, de 1634.

Personajes principales

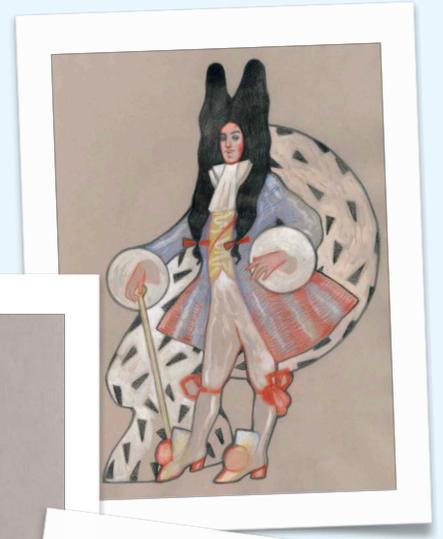
El gato

El hermano menor (el supuesto Marqués de Carabás)

Sus hermanos

El rey

La princesa

Guía didáctica

EL GATO CON BOTAS

RealTeatro
de Retiro

LA MÚSICA

La interpretación de la música barroca, una selección de la obra de los compositores de la corte francesa **Jean-Baptiste Lully** y **Marin Marais**, correrá a cargo del Forma Antiqua, con dirección musical de Aarón Zapico.

El conjunto instrumental y vocal [Forma Antiqua](#) es el proyecto artístico en común de los hermanos Aarón, Daniel y Pablo Zapico. Creado en Langreo, Asturias, hace más de dos décadas, está considerado como uno de los más importantes e influyentes de la música clásica en España.

Con una formación variable que abarca del trío, con los mismos hermanos Zapico como solistas, a la orquesta barroca rodeados siempre por músicos de atractiva trayectoria, abordan de manera original y atrevida la práctica totalidad del repertorio de los siglos XVII y XVIII: desde la música ibérica de danza hasta las grandes obras corales de finales del Barroco, incluyendo el género operístico y la recuperación patrimonial de autores como Baset, Literes o Blas de Laserna.

Guía didáctica

EL GATO CON BOTAS

The logo for RealTeatro de Retiro. It features a stylized blue wave-like graphic above the text "RealTeatro" in a bold, blue, sans-serif font, with "de Retiro" in a smaller, blue, sans-serif font below it.

LA MÚSICA

Jean-Baptiste Lully (1632-1687) nació en Florencia con el nombre de Giovanni Battista Lulli, aunque más tarde se naturalizó francés y adaptó su nombre. Fue un compositor, instrumentista, director y excelente bailarín cuya trayectoria estuvo ligada a la figura y reinado de Luis XIV. Fue el iniciador de la ópera en Francia y creador de la "tragedia lírica", en la que se une la estética escénico musical francesa con el ballet.

Con trece años ya mostró dotes para la música y aprendió a tocar el violín. En 1652, con veinte años, entró al servicio de Luis XIV, como músico de la *Grande Bande des Violons du Roi*, compuesta por veinticuatro violines y como bailarín de ballet. En 1653, Lully bailó con el rey en el *Ballet de la Nuit*. Más tarde dirigió una de las orquestas reales y en 1662 fue nombrado director musical de la familia real.

Su muerte se ha convertido en anecdótica, ya que falleció a causa la gangrena provocada por una herida que se hizo en el pie con su bastón de director de orquesta, una barra de hierro con la que golpeaba el suelo para llevar el compás. Su mentalidad de bailarín le impidió aceptar que amputasen su pierna para poder salvarlo.

Guía didáctica

EL GATO CON BOTAS

RealTeatro
de Retiro

LA MÚSICA

Marin Marais (1656-1728) fue un violagambista y compositor francés, discípulo de Jean-Baptiste Lully, entre otros. En 1676 fue contratado como músico de la corte de Luis XIV de Francia, puesto en el que destacó, siendo nombrado en 1679 *ordinaire de la chambre du roi pour la viole*, título que conservó hasta 1725.

Fue un destacado intérprete de la viola da gamba y uno de los compositores más importantes para dicho instrumento. Escribió cinco libros de *pièces de viole*, la mayoría suites con bajo continuo.

Sus piezas alcanzaron popularidad en la corte, por lo que fue recordado por mucho tiempo como el impulsor del “imperio de la viola”.

Entre sus obras se incluyen también óperas, siendo quizá la más conocida *Alcyone* (1706), por la escena en la que se recrea una tempestad.

Guía didáctica

EL GATO CON BOTAS

RealTeatro
de Retiro

HABLEMOS DE...

LUIS XIV, EL REY SOL

Luis XIV (1638-1715) fue rey de Francia y de Navarra desde el 14 de mayo de 1643 hasta su muerte, con 76 años de edad y 72 de reinado...fue nombrado rey con solo 4 años! En aquel momento su madre, Ana de Austria, ocupó el puesto de regente en su lugar.

Cuando asumió su reinado, Luis XIV eligió como emblema un Sol («el astro al que todos deben la vida»), por lo que no tardó en ser conocido como “el Rey Sol”, aunque también le llamaban Luis el Grande. Su reinado se considera un ejemplo de absolutismo. Hizo que Francia fuera poderosa en Europa y luchó en varias guerras importantes.

Pero también amó las artes y apoyó a escritores, músicos y artistas. Siendo niño practicó desde la pintura hasta la danza, destacando por sus habilidades en el escenario. Durante su reinado participó en espectáculos como el *Ballet de la nuit*, donde bailó con Lully.

Fue él quien ordenó construir el impresionante Palacio de Versalles.

Guía didáctica

EL GATO CON BOTAS

RealTeatro
de Retiro

HABLEMOS DE...

LUIS XIV, EL REY SOL

Además de los músicos, como Lully y Marais, otros artistas tuvieron también relevancia durante el largo reinado de Luis XIV.

El escritor **Charles Perrault** fue uno de ellos. En aquella Francia del siglo XVII, en pleno barroco, comenzaron las primeras ediciones de los cuentos de hadas que hasta entonces se transmitían por tradición oral. Perrault escribió el libro *Cuentos de antaño*. En él se recogen historias tan populares como *El gato con botas*, *La bella durmiente*, *La Cenicienta*, *Pulgarcito* o *Caperucita Roja*. Además, Perrault estuvo a cargo de la política artística y literaria de Luis XIV como Secretario de la *Petite Académie*. En 1687 escribió el poema *El siglo de Luis el Grande*.

La Comédie-Française también fue fundada por un decreto de Luis XIV. El repertorio teatral de la época consistía sobre todo en obras de Molière y Racine. Ese ambiente teatral queda magníficamente reflejado en la producción que ha abierto la temporada del **Teatro Real**, [*Adriana Lecouvreur*](#), una ópera basada en la vida de la actriz cuyo retrato acompaña estas palabras.

Guía didáctica

EL GATO CON BOTAS

ACTIVIDADES

1. El gato con botas

Antes de asistir al espectáculo, sería interesante conocer un poco más sobre la historia que vamos a ver:

- ¿Conocéis el cuento de *El gato con botas*? Antes de buscar una edición impresa o digital, intentad recordar la historia entre todos y reconstruirla con vuestros recuerdos. Después, comparadla con alguna versión resumida y, finalmente, podéis acudir al cuento [original de Perrault](#).
- Otros compositores también se han fijado en los cuentos tradicionales para escribir su música.
  - El catalán Xavier Montsalvatge escribió una ópera precisamente sobre *El gato con botas*. En este breve e interesante [vídeo del Teatro Real](#) aprenderéis más cosas sobre este cuento y la ópera y disfrutaréis de aquel colorido montaje.
  - El francés Maurice Ravel escribió una obra sobre los cuentos de *Ma mère l'Oye* ([mi madre la oca](#)), que fue el título con el que se difundió y tradujo a otros idiomas el libro *Cuentos de antaño* de Perrault. Seleccionad alguna versión de su *Pulgarcito* (piano a 4 manos u orquestal), escuchadla e intentad seguir la historia: el bosque oscuro, los niños perdidos, los pájaros que se comen las migas de pan...

ACTIVIDADES

2. Familias musicales

¿Te imaginas dedicarte a hacer lo que más te gusta?

¿Y además poder hacerlo con tus hermanos?

Esto es lo que debieron pensar los Zapico, Aarón, Pablo y Daniel, cuando fundaron su grupo *Forma Antiqua*. Fijaos en [este vídeo](#) cómo disfrutaban ellos haciendo música juntos.

Además de conocer a esta familia de músicos, también podemos hablar de las familias instrumentales. En el concierto veremos y escucharemos los siguientes instrumentos, habituales en la música barroca:

Flautas de pico - Violín - Tiorba - Violonchelo - Guitarra - Clave

- Buscad información sobre cada uno de ellos y clasificadlos por familias.
- Escuchad su sonido y seleccionad alguna pieza para solista que os guste.

ACTIVIDADES

3. Retratos reales

Este *Retrato del rey Luis XIV* o, simplemente, *Luis XIV*, es la pintura más conocida del pintor francés Hyacinthe Rigaud, y la imagen más representativa del Gran Siglo francés (la época del Rey Sol). Es un gran óleo sobre lienzo se expone en el [Museo del Louvre](#). El [Museo del Prado](#) tiene otro retrato del mismo personaje, posando como modelo para el mismo pintor, pero en un contexto e indumentaria diferente. Pinchad en los enlaces y comparad ambas obras. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿Qué nos cuenta cada una sobre el rey Luis XIV?

El Rey Sol también influyó en la moda de la época. Impulsó la moda de las pelucas con cabello largo y rizado, así como el uso de tacones altos en los zapatos, que eran un símbolo de estatus. ¿Sabéis qué significa esa palabra? ¿Qué os parece?

En la página siguiente encontraréis varios retratos. Los primeros son caricaturas del propio rey generadas con Inteligencia Artificial en la página www.craiyon.com. La última ilustración, en blanco y negro, es obra de [Alexandra Semenova](#), la autora de los diseños de las marionetas del espectáculo. Se titula *Gallant sweet tooth* y está realizado con témpera sobre papel.

Guía didáctica

EL GATO CON BOTAS

RealTeatro
de Retiro

ACTIVIDADES

- Realizad autorretratos al estilo de los retratos del Rey Sol, utilizando la técnica que preferáis.

Guía didáctica

EL GATO CON BOTAS

RealTeatro
de Retiro

ACTIVIDADES

4. El rey que bailaba

El rey Luis XIV tenía una gran pasión por la danza y participó en muchas representaciones de ballet y ópera a lo largo de su vida. Su afición ayudó a popularizar el ballet en la corte francesa.

El joven Luis subió al escenario por primera vez con 14 años, interpretando al sol en una de las obras más icónicas de la época: *El ballet de la noche*. En ella se muestra la transición de la noche al día y, metafóricamente, la lucha del bien contra el mal, representada por el sol que siempre vencerá a la oscuridad. Su presentación fue tan mágica, que el sol se convirtió en su símbolo y “El rey sol” en su sobrenombre.

- Os invitamos a ver una escena de la película [Le roi danse](#) (estrenada en español como *La pasión del rey*), que trata sobre la relación del compositor Jean-Baptiste Lully con el rey Luis XIV y con Molière. Es precisamente el momento en el que el rey aparece caracterizado de sol en el escenario y baila.
- Escuchad el [Air pour l'Esté de Le Ballet du Temps de Lully](#) y, fijándoos en la escena de la película, elaborad una coreografía “a lo barroco”.

ACTIVIDADES

5. Cuentos con marionetas

Como **actividad posterior** a la asistencia a *El gato con botas de Per Poc* os vamos a proponer que realicéis vuestra propia representación de un cuento tradicional con marionetas basadas en las que visteis en el Real Teatro de Retiro.

- Podéis seleccionar otro de los cuentos recogidos por Perrault en el libro *Cuentos de antaño: Pulgarcito, Caperucita Roja, La Bella Durmiente, La Cenicienta...*
- Podéis adaptarlas, cambiarles el final, la ubicación, mezclar personajes...
- Para crear vuestra obra tenéis que tener claro:
  - Qué personajes van a aparecer (y preparar sus siluetas)
  - Cuál va a ser el argumento (y escribir el guion)
  - Qué acompañamiento musical va a tener. Podéis recurrir a música grabada, basada en el repertorio del concierto (*Forma Antiqua* está presente en todas las plataformas) o bien crear vuestra propia banda sonora: qué instrumento, timbre o motivo breve acompaña a cada personaje, qué canciones podéis cantar en determinadas escenas, etc.
- Elegid el tipo de dibujo y la técnica más adecuada para las marionetas.

Guía didáctica

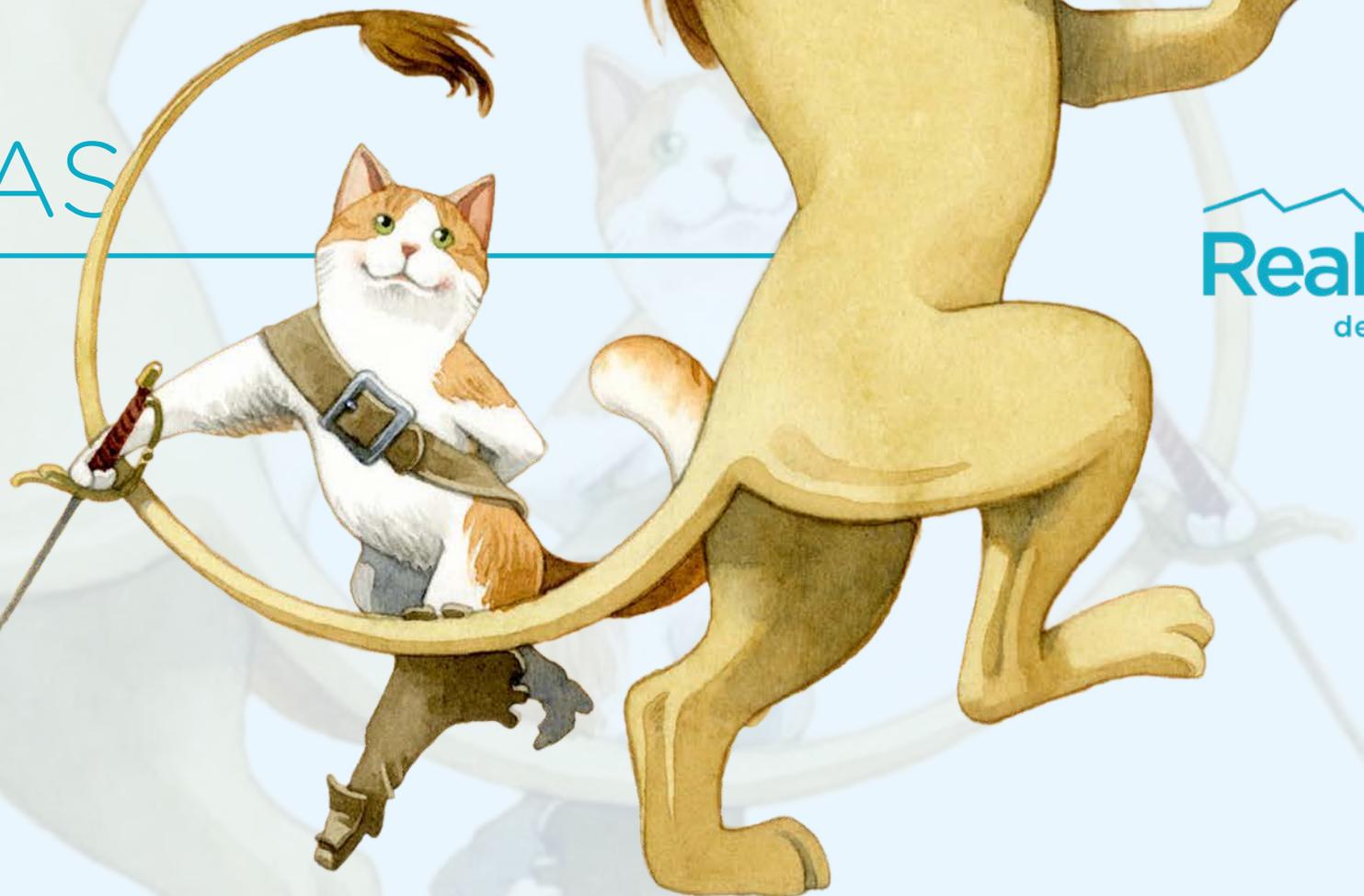
EL GATO CON BOTAS

TÍTERES Y MÚSICA BARROCA EN VIVO

EL GATO CON BOTAS

RealTeatro
de Retiro