CUENTO MUSICAL

CUENTOS DE MAMÁ OCA

Guía didáctica

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Hay quien disfruta contando cuentos y quien prefiere escucharlos. Hay quien decidió ponerles música, como el compositor francés Maurice Ravel y quien da vida a esas partituras, como nuestro dúo de pianistas.

Cuentos tan célebres como *La bella durmiente*, *Pulgarcito* o *La bella y la bestia*, entre otros, nos mostrarán una cara diferente a través de unos textos originales en los que se jugará con la poesía, el humor y la participación del público y unas coloridas ilustraciones animadas, especialmente creadas también para este concierto. Mamá Oca está deseando contarnos sus historias favoritas: "Érase una vez que se era..."

En la web del Teatro Real, podéis encontrar la ficha artística del espectáculo.

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Un cuento musical ilustrado

O mejor dicho, doblemente ilustrado. Por una parte, Maurice Ravel ilustra con su partitura. Él recreó musicalmente algunos de los momentos estelares de los cuentos que había elegido previamente: cuando se duerme la Bella en el bosque, cuando los pájaros se llevan las migas de pan que fue dejando Pulgarcito, cuando la princesa Feuchilla se baña y cuando la Bestia se convierte en príncipe. Lo hace de una manera tan poética, sencilla y mágica, que refuerza el contenido de cada cuento.

Por otra parte, ilustra Patti Martínez. Ella ha creado y animado imágenes basadas en los cuentos, en las ideas disparatadas de las nuevas versiones que descubriremos en el concierto, en los personajes de siempre, en la música de Ravel... y en su propia imaginación, que encuentra lugar para técnicas y estilos variados, diferentes en cada historia.

de Retiro

Guía didáctica

OBJETIVOS

- Acercar la música de Ravel al público más joven.
- Fomentar la escucha activa en el aula y en el teatro.
- O Poner en marcha la imaginación a partir de una propuesta escénica multidisciplinar.
- O Desarrollar capacidades relacionadas con la expresión y percepción musical.
- O Incidir en la importancia del silencio como parte integrante y fundamental de la obra musical y escénica.
- Fomentar la lectura y poner en valor los cuentos.
- O Trabajar la educación emocional a través de una revisión crítica de los cuentos tradicionales.
- O Promover el desarrollo de la empatía y el respeto mutuo.
- O Crear hábitos culturales y formar espectadores y espectadoras desde la infancia.

LA HISTORIA

En el concierto no vamos a escuchar los cuentos originales de Charles Perrault, Madame d'Aulnoy y Madame Leprince de Beaumont, en cuyos textos se basó Ravel. En primer lugar, porque la mayor parte de ellos (*La Bella durmiente, Pulgarcito, La Bella y la Bestia*) son de sobra conocidos y nos han acompañado durante generaciones en diferentes versiones. En segundo lugar, porque Ravel escribió sus miniaturas musicales sobre algunas escenas breves y concretas de esos cuentos tan extensos, demasiado largos y complejos como para narrarlos en su totalidad. Finalmente, la autora del texto, *Ana Hernández-Sanchiz*, considera que los cuentos tradicionales requieren una revisión contemporánea que destierre ciertos tópicos o patrones que ya quedaron obsoletos. Algo necesario y nada nuevo a estas alturas en las que... incluso Disney ha incluido nuevas perspectivas en sus películas.

Así, guiándonos a través de la música y las imágenes, dándole una vuelta a las historias y proponiendo un acercamiento a nuestros días, *Cuentos de Mamá Oca* nos habla de la necesidad de revisar ciertos conceptos presentes en los clásicos: los cánones de belleza, los estereotipos de género o de clase... siempre de una manera desenfadada, con humor y poesía. Ravel no merece menos.

La música es el ingrediente principal, por eso solo en contadas ocasiones se solapa con el texto. Cuando esto sucede, es con una intención concreta: guiar la escucha y la atención a la narrativa de Ravel.

LA HISTORIA

Sinopsis

Una anciana narradora va escogiendo sus libros favoritos... los mismos que le acompañan desde niña, cuando su abuelo los leía en familia. Antes de cada historia nos acerca a la música de Ravel, a la sonoridad del piano a cuatro manos, reflexiona un poco sobre el cuento.... o nos enseña las canciones que después interpretaremos junto a los pianistas. Llega entonces el momento mágico de la narración, la mayor parte en verso, escrita por la propia actriz narradora con una rima desenfadada y cercana, al estilo de su admirado Roald Dahl en los Cuentos en verso para niños perversos (Revolting Rhymes).

Para ir abriendo boca, os invitamos a ver el teaser de <u>Cuentos de</u> <u>Mamá Oca</u>.

Guía didáctica

LA HISTORIA

Las ilustraciones

Patti Martínez, la artista, ilustradora y diseñadora gráfica, nació en un pequeño pueblo de montaña de Navarra, muy cercano al lugar de nacimiento de Ravel, al otro lado de los Pirineos. Ella nos brinda su particular visión de los cuentos no-tan-clásicos que escucharemos en el concierto.

Inspirada por la idea de que la narradora elige un libro diferente cada vez, como sucede en tantos hogares a la hora de la lectura, cada cuento tiene un tipo de ilustración diferente. Así, jugando con las técnicas y los estilos, encontraremos acuarela, ilustración lineal, collage de papeles, ilustraciones de estilo japonés e incluso otras con un toque 3D. Cada cuento, una ilustración que cobra vida; sutiles y poéticas animaciones que evoquen pero no distraigan, que no lo cuenten todo y sean una puerta abierta a la imaginación del público.

Guía didáctica

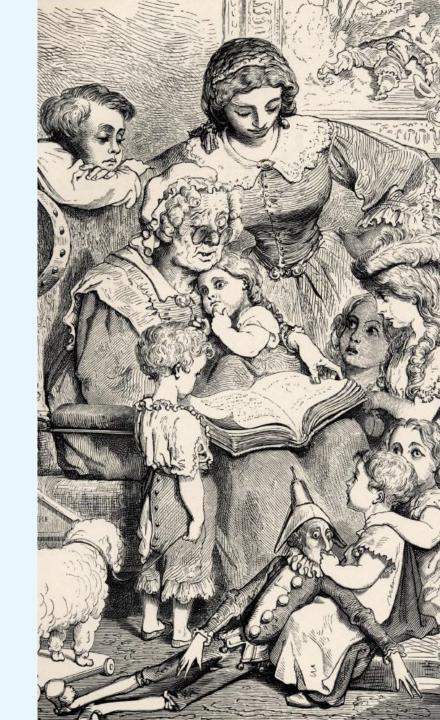

La obra central del concierto, <u>Ma mère l'oye</u> es una suite de cinco piezas. Ravel encabezó la partitura de cada una de ellas con un breve extracto del cuento correspondiente.

Originalmente las piezas fueron escritas en 1908 para piano a cuatro manos y estaban dedicadas a dos hermanos de 6 y 7 años, Jean y Marie Godebski, pero al resultar demasiado complicadas para ellos, fueron otras niñas de la misma edad que los Godebski, Jeanne Leleu y Geneviève, quienes las estrenaron en 1910. Ravel orquestó las miniaturas ese mismo año, realzando sus colores y texturas con una instrumentación de gran sutileza, y uno después convirtió la suite en ballet, añadiéndole un *Preludio* y la *Danza de la Rueca*.

La suite, de unos 19', se basa en cinco cuentos de escritores barrocos franceses: Charles Perrault, Madame d'Aulnoy y Madame Leprince de Beaumont. Cada cuento da lugar a una pieza corta poseedora de gran colorido y una sencillez deliciosos, con un tinte impresionista.

Guía didáctica

Podéis escuchar las cinco piezas de <u>Ma mère l'oye</u> en versiones de diferentes dúos de piano a cuatro manos pinchando en los enlaces:

- 1) Pavana de la Bella Durmiente del Bosque Lent
- 2) Pulgarcito Très modéré
- 3) Feuchilla, Emperatriz de las Pagodas Mov. de marche
- 4) Conversaciones de la Bella y la Bestia Mov. de valse très modéré
- 5) *El jardín encantado* Lent et grave

Además, se ha incluido la *Pavana para una infanta difunta* para abrir y cerrar el concierto con la participación del público, convirtiéndose en una suerte de sintonía que cantaremos junto al piano. Sí, por supuesto: el público también va a cantar desde sus butacas. En esta guía descubriréis qué y cuándo.

Aquí podéis escuchar al mismísimo <u>Ravel tocando</u> su *Pavana* con un tempo y el carácter muy diferente a otras interpretaciones posteriores más lentas y pesadas. Ravel se quejaba a menudo de que los ejecutantes no respetaban las indicaciones de las partituras. Al escucharlos, llegó a decir:

Recuerdo que una vez escribí una "Pavana para una infanta difunta", no una pavana difunta para una infanta.

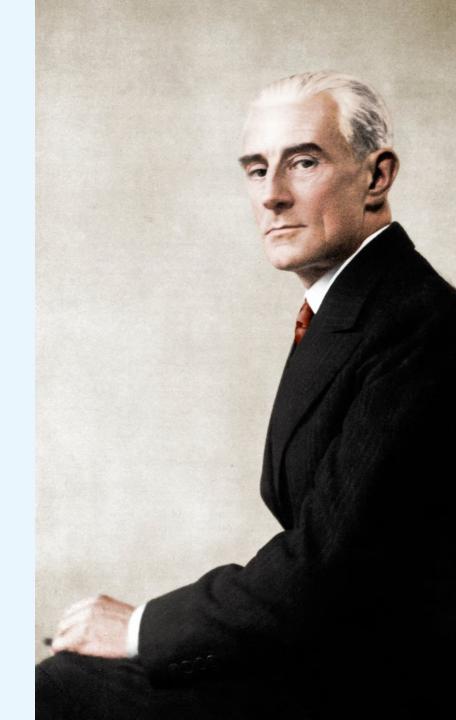
Maurice Ravel (Ciboure 1875 - París 1937)

Este compositor francés heredó de su padre, un ingeniero suizo, su afición por los artilugios mecánicos -podemos encontrar sus ecos en la música de Ravel- y de su madre, de origen vasco, su atracción por nuestro país, fuente de inspiración de muchas de sus obras. Ambos fomentaron su sensibilidad artística. Esto, unido a la ebullición cultural que vivía París en aquellos años finales del siglo XIX, le llevó a desarrollar sus inquietudes creativas y a ingresar en el conservatorio de París en 1889, donde estudió, entre otros maestros, con Gabriel Fauré.

Muy cercano siempre al mundo infantil, permanecían en su creación los cuentos y el imaginario mágico de la infancia. En su opinión, «todo niño es sensible a la música, a todo tipo de música».

Este año 2025 celebramos el 150 aniversario de su nacimiento. Podéis encontrar más información sobre Ravel en la *guía didáctica de "El niño y los sortilegios"*, ópera programada la pasada temporada.

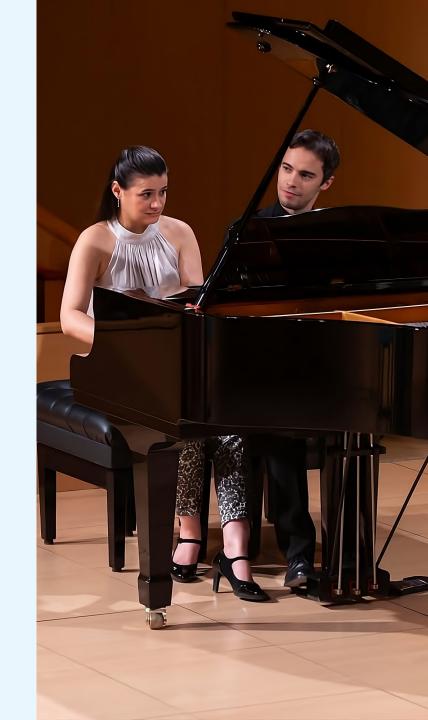
Guía didáctica

La práctica de **tocar el piano a cuatro manos** surge en el siglo XVIII, paralela al desarrollo del fortepiano. Pronto se convirtió en una de las formas más apreciadas de hacer música en los hogares europeos, al permitir compartir el instrumento y difundir, en versiones domésticas, el repertorio sinfónico y de cámara. Mozart, Haydn y Schubert consolidaron el género con obras que unían la función pedagógica y la comunicación artística. En una época sin grabaciones ni grandes orquestas accesibles al público, las transcripciones a cuatro manos de las sinfonías de Beethoven fueron decisivas en la formación del gusto musical y en la difusión de la gran literatura sinfónica.

En Francia, esta práctica alcanzó una dimensión especialmente refinada: el diálogo entre intérpretes se convirtió en una búsqueda de transparencia, color y equilibrio. Dentro de esta tradición, Maurice Ravel compuso entre 1908 y 1910 *Ma mère l'Oye,* original para piano a cuatro manos. La música traduce con delicadeza el mundo imaginario de los cuentos infantiles, símbolo del refinamiento poético de la escuela francesa.

Guía didáctica

Karla Martínez Rabanal es una pianista cubana radicada en España, galardonada con el Diploma de Oro del Instituto Superior de Arte de La Habana y Máster en Interpretación Musical por la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, donde estudió con Dimitri Bashkirov y Denis Lossev. Ha sido premiada en certámenes como el "María Clara Culell" (Costa Rica) y ha participado en festivales internacionales como el "Piano aux Jacobins" de Toulouse. Ha ofrecido conciertos en Europa y América, destacando su interpretación de piano contemporáneo cubano.

Enrique Lapaz es un pianista español, premiado en concursos como el Internacional "Sergey Prokofiev" de San Petersburgo, el "Premio Iturbi" de Valencia y el "Ciudad de San Sebastián". Tras cursar estudios en San Petersburgo con Nina Seregina, se especializó con los maestros Dmitri Bashkirov y Denis Lossev en la Escuela Reina Sofía de Madrid Madrid, y actúa como solista internacional colaborando con importantes orquestas y directores.

Actualmente, ambos son profesores en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y colaboran habitualmente con la actriz y mediadora **Ana Hernández-Sanchiz**, con quien han consolidado un repertorio de piano a cuatro manos.

Guía didáctica

HABLEMOS DE... A VUELTAS CON LOS CUENTOS

Según la tradición, el personaje de Mamá Oca es una típica mujer de campo, creadora de las historias y poemas que reciben su nombre. Parece que su origen es francés, ya que las primeras menciones a esta figura se dan en este país. La primera de ellas aparece en La Muse Historique de Jean Loret (1660): "comme un conte de la Mère Oie" (como un cuento de Mamá Oca).

En la Francia del siglo XVII, en pleno barroco, comenzaron las primeras ediciones de los cuentos de hadas que hasta entonces se transmitían por tradición oral. Unas veces eran recopilaciones de cuentos redactados con primor, otras nuevos cuentos inventados siguiendo el estilo tradicional. El escritor francés Charles Perrault fue el principal difusor del personaje de Mamá Oca, con su más conocido libro de relatos, titulado Historias y Cuentos de Tiempos Pasados. El volumen fue traducido a otros muchos idiomas siendo nombrado por su subtítulo: Los Cuentos de mi Madre la Oca. En él se recogen historias tan populares como El gato con botas, La bella durmiente, La Cenicienta, Pulgarcito o Caperucita Roja, otorgando a Mamá Oca el papel de autora de los cuentos. Después, Madame d'Aulnoy siguió la estela de Perrault con *El cuarto de las hadas* (donde se encuentra *El* serpentino verde, que contiene la escena de la Emperatriz de las Pagodas) y más tarde, Madame de Beaumont (*La bella y la bestia*).

HABLEMOS DE... A VUELTAS CON LOS CUENTOS

En nuestros **Cuentos de Mamá Oca** se ha optado por reescribir los cuentos con un estilo diferente y particular, un poco gamberro y, la mayor parte, en verso. En este sentido, os recomendamos leer el libro <u>Cuentos en verso para niños perversos</u>, de Roald Dahl con ilustraciones de Quentin Blake. Usando una rima ácida y divertida, Dahl realiza unas personalísimas versiones de varios cuentos tradicionales, como <u>Caperucita roja</u> o <u>Ricitos de Oro y los tres osos</u>, entre otros.

Así comienza el libro y *La Cenicienta*, en la traducción al castellano de Miguel Azaola:

"iSi ya nos la sabemos de memoria!"
diréis. Y, sin embargo, de esta historia
tenéis una versión falsificada,
rosada, tonta, cursi, azucarada,
que alguien con la mollera un poco rancia
consideró mejor para la infancia...

Guía didáctica

HABLEMOS DE... A VUELTAS CON LOS CUENTOS

En la poesía también encontramos cuentos del revés, como en este poema de José Agustín Goytisolo, del que tal vez habéis escuchado alguna de sus versiones musicales:

Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez. cuando yo soñaba un mundo al revés."

Estas ganas de contar las cosas al revés y ponerlo todo patas arriba también se ha dado en la música popular. Esta canción es un buen ejemplo. Como seguro que ya conocéis la melodía, podéis inventar nuevas letras a vuestro antojo:

Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralará, vamos a contar mentiras, tralará, vamos a contar mentiras.

1. Jugando con los cuentos

Los cuentos son una fuente inagotable de ideas y recursos para trabajar en el aula. En esta ocasión, además, son el centro temático del concierto: una obra musical sobre una colección de cuentos.

Tradicionalmente, los cuentos de hadas se han ido transformando y adaptando, de manera que acaban contándose diferentes versiones de cada uno de ellos. Tomando los cuentos conocidos como punto de partida, podemos crear nuevos relatos, como ha hecho Ana Hernández-Sanchiz, la autora de los textos del concierto.

Utilizad la imaginación para dar las pautas de creación:

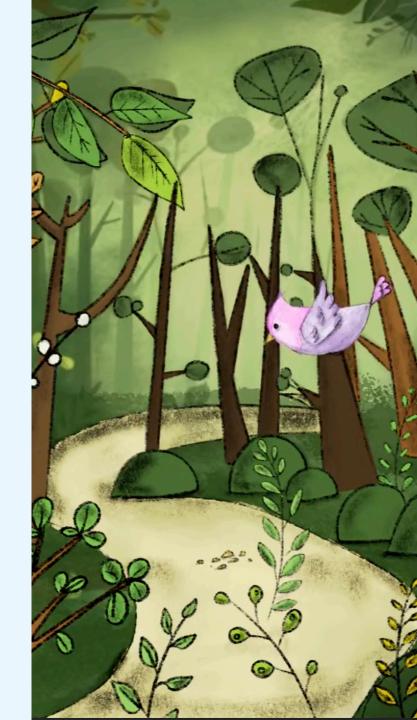
- Inventar un nuevo final.
- O Cambiar el lugar en el que transcurre por uno conocido y significativo para el alumnado.
- O Sustituir los personajes por personas del entorno cercano (colegio, amigos, familia...).
- Mezclar dos cuentos para hacer uno nuevo:

"Pulgarcito con botas", "Aladino y el Gato maravilloso"...

• Partir de títulos de sonoridad semejante al original:

"Lunarcito", "El pato con motas", "Langostino y la cámara maravillosa"...

Guía didáctica

2. iiVamos a cantar!!

Queremos que participéis en el concierto cantando junto a los instrumentos en algunos momentos especiales. Aquí tenéis los materiales, en la tonalidad original, tal y como los interpretaremos en el concierto. No os preocupéis, porque Mamá Oca los recordará y os indicará cuándo cantar. Además, la letra se proyectará en la pantalla. iSólo tenéis que aprenderlos en clase y disfrutar cantando con el acompañamiento del piano el día del concierto!

Vamos a empezar por la intervención más sencilla. Corresponde a la <u>Pavana de la Bella Durmiente del Bosque</u>.

Nuestra particular princesa está un poco harta de lo que supone vivir en un palacio y pasa un día a lo grande como una niña más, rodeada de sus amigas y amigos. Por la noche está agotada y deseando entrar al mundo de los sueños.

La acompañaremos mientras canta al inicio de la pieza:

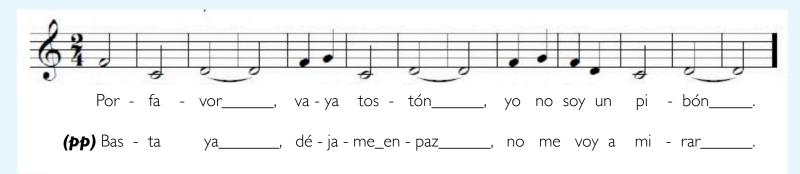

Vamos a aprender ahora la canción con la que participaremos en la historia de <u>La emperatriz</u> <u>de las Pagodas</u>. Escuchad la pieza completa e identificad el momento en el que cantaremos esta melodía. Ravel utiliza la escala pentatónica y una instrumentación cuyo sonido nos lleva hacia el Lejano Oriente para sumergirnos en esta historia, desconocida y exótica.

En el momento del cuento seleccionado por Ravel, la protagonista toma un baño musical que, en nuestra versión, no es tan relajante como ella desearía: no le gusta que la acicalen, la peinen y se preocupen tanto de si está guapa o no.

Aprended y cantad con ambas letras. Tened en cuenta que la segunda frase se canta suave, casi susurrando, porque la princesa se lo dice al oído a alguien que le trae un espejo para que vea cómo ha guedado tras ese baño embellecedor:

Guía didáctica

3. Érase una vez... y colorín colorado

El concierto se abrirá y se cerrará con la misma pieza, la *Pavana para una infanta difunta*, que también cantaremos

acompañados del piano.

Déjate llevar por Maurice Ravel, con su música podrás Soñar, reír, cantar y mucho más... hay que escuchar. Piano y cuatro manos en acción... y tu atención.

La narradora cantará una segunda letra durante la interpretación completa de la pieza. Aquí la tenéis, por si os animáis a aprenderla también para cantarla con ella:

Hoy quiero cambiar estos cuentos, las princesas dormirán cansadas de reír y de jugar... o de estudiar. Tú decides cuál será el final, ponte a soñar.

4. Cuentos del revés

Leed en clase el poema <u>Un mundo al revés</u> de Goytisolo. Podéis escucharlo en la versión de <u>Rosa León</u> y aprenderlo.

Otra gran poeta y creadora de canciones, la argentina María Elena Walsh, también le dio la vuelta a todo lo que conocemos en su canción *El reino del revés*, que podéis disfrutar en esta versión ilustrada.

Hay también un poema-juego muy antiguo que se llama *El mundo al revés*. Lo escribió en el siglo XIX Fernán Caballero, que es el pseudónimo que utilizaba la escritora Cecilia Böhl de Faber y Ruiz de Larrea. Leedlo y comentad el vocabulario nuevo:

Yo vi un toro bramar desde una nube.
Vi salir fuego de una cantimplora.
Vi salir agua, es cierto, de un arado.
Vi dos bueyes hablar a una señora.
Vi dos hombres comiéndose un caballo.
Vi unos perros jugando a la pelota.
Vi unos niños tragarse tres navíos.
Vi una torre que andaba por un prado.
Vi una vaca tocar la chirimía.
Vi un sacristán verdad, por vida mía.

• Ahora viene el juego... Los versos se pueden entender de otro modo si vamos desde la mitad del primero a la mitad del segundo, y así sucesivamente... "Yo vi un toro bramar / desde una nube vi salir fuego / de una cantimplora vi salir agua". ¿Cambia mucho el poema?

Guía didáctica

CUENTOS DE MAMÁ OCA

de Retiro

5. Escuchar y ver... para crear

Durante el concierto se proyectarán imágenes creadas por la artista gráfica Patti Martínez. Podéis ver un resumen de su trabajo para este concierto en el teaser de <u>Cuentos de Mamá</u> Oca.

• Escuchad ahora algunas de las piezas de Ravel y tomadlas como inspiración para crear vuestras propias obras gráficas.

Los cuentos también han sido el punto de partida de numerosas obras de arte. Un pionero del cine mudo de animación, el turolense Segundo de Chomón, realizó hace más de un siglo, en 1909, un cortometraje sobre uno de los cuentos del concierto: *Pulgarcito*.

- Visionad este video poniendo la música de Ravel como fondo musical. Después, cread vuestra propia sonorización musical original utilizando los instrumentos del aula, la voz cantada o con efectos, objetos sonoros...
- Buscad en Internet ejemplos de pinturas, grabados e ilustraciones basados en los cuentos tradicionales del concierto.
- O Después del concierto, cread ilustraciones inspirándoos en la música y las imágenes que más os hayan gustado.

Guía didáctica

6. Cuentos y otros bailables

Algunas de las obras musicales que aparecen en el concierto tienen relación con la danza. De hecho, Ravel terminó añadiendo un par de piezas y convirtiendo *Ma mère l'oye* en un Ballet. Además, escucharemos dos pavanas, un tipo de danza renacentista lenta y procesional, es decir, que se utilizaba para caminar solemnemente en ceremonias, recepciones, etc.

La pavana es una danza cortesana muy sencilla, que utiliza una repetición continua de esquemas básicos de pasos: dos sencillos (lentos) y uno doble (rápidos) hacia delante, seguidos de dos sencillos (lentos) y uno doble (rápido) hacia atrás.

- O Si os fijáis bien en este vídeo tutorial, <u>la pavana</u> no tendrá secretos. En una sesión de danza la dominaréis.
- Practicad los pasos y realizad una coreografía caminando por el aula.
- Escuchad de nuevo las dos pavanas del concierto y seleccionad la que más os guste para bailarla por parejas.

Guía didáctica

7. A cuatro manos

Los pianistas del concierto, Karla y Enrique, tocan en el mismo piano, sentados juntos y compartiendo el teclado. Fijaos en cómo lo hacen cuando vayáis al teatro.

• Escuchad y observad en este video al dúo tocando un fragmento de otra música que cuenta historias, <u>Scheherazade</u> de Rimsky Korsakov. La narradora de este cuento musical es Ana, la misma que os contará sus *Cuentos de Mamá Oca.*

Imaginad ahora que sois pianistas y tocáis en el mismo teclado con vuestro compañero o compañera. Sentaos juntos frente a una mesa y colocad las cuatro manos sobre ella:

- O Seguid el pulso de una canción que os guste, marcando con las 4 manos a la vez.
- Alternad después izquierda y derecha, ambos "pianistas" a la vez.
- O Marcad solo con una mano en cada tiempo, empezando por la izquierda del pianista sentado a la izquierda, luego su derecha y pasar a la izquierda y derecha del otro.
- O Jugad después a cruzar las manos "invadiendo" el terreno de la otra persona. Para ello mantened la mano externa en el sitio y cruzad con vuestro compañero la que queda más cercana a él o ella.

Guía didáctica

8. Un cuento cada noche

En muchos hogares, leer o contar un cuento antes de dormir es un acto cotidiano. ¿Sucede así en el vuestro? ¿Quién los elige?

La ilustradora Patti Martínez decidió utilizar una técnica diferente en cada historia, para mostrar que la narradora lee un libro distinto cada noche, tal y como aprendió de su abuelo, que les contaba una historia diferente cada día de la semana.

- O Después de asistir al concierto, identificad cada una de estas imágenes, indicando a cuál de los cuentos pertenece.
- o ¿Qué sucedía en ese momento del relato?

CUENTO MUSICAL

CUENTOS DE MAMÁ OCA

Guía didáctica:

Ana Hernández-Sanchiz

