

TÍTERES

LA NIÑA QUE SALVARÁ NUESTRO MUNDO

Guía didáctica

RealTeatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

- *¿Sabes lo que me decía mi madre cuando yo lloraba?*
- *No (respondió el niño serpiente).*
- *Tus lágrimas son como la lluvia que limpia el aire.*
Tus lágrimas te limpian el corazón.

Lirio, una niña de once años, se ve inmersa por error en una importantísima misión: recuperar las canciones tristes de toda la humanidad y así poder recordar la canción que le cantaba su madre. La alegría de todos depende de esta misión, pues sin expresar la tristeza no podemos alcanzar la felicidad. En este viaje mágico por los reinos de la memoria y del olvido, Lirio se enfrentará a personajes y situaciones que le harán superar el duelo de la pérdida y recuperar la alegría.

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

Guía didáctica

LA NIÑA QUE SALVARÁ NUESTRO MUNDO

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

Este espectáculo es un viaje visual y sonoro a través del mundo de **los títeres y las máscaras**, donde cada movimiento y gesto están llenos de significado, sensibilidad y arte.

La niña que salvará nuestro mundo nos invita a adentrarnos en un recorrido emocional que, más allá de estar dirigido a la infancia, interpela también a las personas adultas que la guían y acompañan, sean profesorado o familias. A través de la historia se plantea que la vida no es sencilla, que junto a la risa, en ocasiones surgen la tristeza o el llanto, y que estos no son malos, sino que también forman parte de nuestra esencia.

Lejos de idealizar la realidad, el relato recuerda que no siempre es posible obtener de inmediato aquello que se desea. Con una mirada tierna, sensible y humana, la narración acompaña el proceso del duelo, que conduce desde el dolor de una pérdida hasta la recuperación gradual de la alegría.

Guía didáctica

LA NIÑA QUE SALVARÁ NUESTRO MUNDO

SOBRE EL ESPECTÁCULO

El **escenario** está envuelto en una atmósfera onírica, dominada por una iluminación cálida que resalta la textura de los títeres y crea un ambiente íntimo y mágico.

La **protagonista**, una niña de rostro dulce y expresivo, lleva a los espectadores a un mundo donde la delicadeza y la precisión del movimiento se convierten en un lenguaje por sí mismo. Así, el títere logra transmitir emociones profundas como la tristeza, la curiosidad y la esperanza.

El **relato visual** se desarrolla con una cuidadosa coreografía, donde cada interacción entre el títere y los objetos que lo rodean está cargada de simbolismo. Una granada, objeto central en la narrativa, se convierte en el puente hacia lo fantástico, representando tanto la fragilidad como la fuerza vital que reside en el interior de cada uno de nosotros.

Los titiriteros, vestidos de negro, se fusionan con la oscuridad del fondo, casi invisibles, permitiendo que el títere sea el centro de atención. Sus movimientos son tan precisos y fluidos que la ilusión de vida es completa, haciendo que el público se sumerja totalmente en la historia sin cuestionar la magia que está presenciando. En conjunto, no es solo un espectáculo de títeres, máscaras y objetos, sino una obra de arte en movimiento que explora temas universales de pérdida, crecimiento y redescubrimiento. Es un testimonio del poder del teatro para tocar el alma humana, usando la simplicidad y la **poesía visual** para crear una experiencia que trasciende las palabras.

OBJETIVOS

- Fomentar la escucha activa en el aula y en el teatro.
- Comunicar la importancia de aceptar y expresar nuestras emociones, incluso las más dolorosas.
- Presentar el teatro de títeres, máscaras y objetos.
- Acercar la música, especialmente la medieval, al público más joven.
- Poner en marcha la imaginación a partir de una propuesta escénica multidisciplinar.
- Desarrollar capacidades relacionadas con la expresión y percepción musical.
- Incidir en la importancia del silencio como parte integrante y fundamental de la obra musical y escénica.
- Trabajar la educación emocional a través del acto teatral.
- Promover el espíritu crítico y la búsqueda del conocimiento a través de la reflexión y el pensamiento.
- Crear hábitos culturales y formar espectadores y espectadoras desde la infancia.

LA COMPAÑÍA

Claroscuro Teatro

Fundada en el año 2010 por [Julie Vachon](#) y [Francisco de Paula Sánchez](#), Claroscuro es una Compañía hispano canadiense de Teatro que usa los títeres, las máscaras y la música en vivo para dar forma a sus historias. Claroscuro promueve el espíritu crítico y la necesidad del ser humano de perseguir el conocimiento por medio de las herramientas de su inteligencia.

Otorgando prioridad a la dramaturgia, Claroscuro toma su inspiración tanto de la música y la literatura como de la pintura para crear historias inéditas, destinadas a un público de todas las edades. Claroscuro cree en la unión de las artes y en la magia de los sencillos cuentos que se transmitieron de padres a hijos a la tenue luz de una vela o de un fuego, con el fin de afrontar la vida en toda su plenitud y con todos sus dilemas. Defienden la liturgia del teatro como vía para dialogar con el público y transmitirle emoción.

En cada espectáculo colaboran con un extenso equipo de profesionales, en esta ocasión encabezados por [Larisa Ramos](#), directora actuarial y codirectora del espectáculo junto a [Julie](#) (autora además del guion) y [Francisco de Paula](#) (responsable de la escenografía, iluminación y sonido).

LA COMPAÑÍA

Julie Vachon es natural de Canadá. Estudió interpretación teatral en la Universidad del Québec de Montréal, allí descubrió el maravilloso mundo de los títeres y decidió estudiar un Master en Teatro de Títere Contemporáneo de la UQAM con la presencia de Irina Niculescu y Claire Heggen. Se formó con algunos de los mejores titiriteros internacionales (Neville Tranter, Duda Paiva, Gavin Glover) en Canadá y en Europa. Julie ha trabajado con Compañías de teatro de títeres, teatro didáctico y cuentacuentos en España y Canadá, así como en cine, televisión y publicidad.

Francisco de Paula Sánchez estudió Magisterio y Pedagogía. Ha trabajado en las distintas orillas de la cultura: como redactor y director publicando críticas y artículos monográficos. Como docente impartiendo clases magistrales en distintas Universidades. Fue el responsable de marketing del músico Jordi Savall y su sello discográfico “Alia Vox” además de coordinador de los cursos de expertos universitarios de la UNIA en Baeza. Como creador aprendió la manipulación de títeres de la mano de Julie Vachon y ha sido alumno también del prestigioso maestro Gavin Glover.

Guía didáctica

LA NIÑA QUE SALVARÁ NUESTRO MUNDO

LA HISTORIA

El texto narra el viaje emocional de Lirio, una niña que lucha contra la tristeza causada por la muerte de su madre. Durante una fiesta que su padre organiza para animarla, Lirio se frustra al no poder recordar la canción triste que su madre solía cantarle. Su desesperación la lleva a embarcarse en una aventura mágica: tras encontrar una granada en el jardín, llega a un mundo fantástico gobernado por la Reina Nemo, diosa de la memoria, y su hermana Leto, soberana del olvido.

Allí, Lirio descubre que todas las canciones tristes han sido robadas y que, sin ellas, la humanidad no podrá volver a sentir la tristeza necesaria para apreciar la felicidad. Lirio se ofrece a recuperarlas y se embarca en una peligrosa aventura. En su viaje se enfrenta a criaturas mágicas y al Bebedor de Almas, que absorbe la esencia de los niños. Lirio adopta la forma de un dragón para protegerse. Con la ayuda del consejero real Fidel y otros seres extraordinarios, comprende que la tristeza es una emoción fundamental.

Finalmente, Lirio rescata las canciones y restablece el equilibrio emocional del mundo. De vuelta a casa, aún dolida por la ausencia materna, encuentra consuelo al recordar su canción y permitir que el dolor fluya.

Guía didáctica

LA NIÑA QUE SALVARÁ NUESTRO MUNDO

LA MÚSICA

En *La niña que salvará nuestro mundo*, como en todas las producciones de Claroscuro, la música es un elemento indispensable para el desarrollo del espectáculo. Por su naturaleza intangible y evocadora que acompaña al ser humano en cada etapa de su vida, involucra al público más allá del simple acompañamiento, creando una atmósfera única.

La música, que acompaña al espectáculo como un personaje más, añade una capa emocional adicional, realzando la experiencia sensorial. Las melodías, cuidadosamente seleccionadas, evocan un sentido de misterio y nostalgia, haciendo que cada escena resuene con una profundidad inesperada.

En esta ocasión, la historia se teje con música interpretada en directo de Federico García Lorca, Claude Debussy, Sileno Sonoro, de los códigos de Las Huelgas, Calixtino, Libre Vermell, del drama litúrgico *El Canto de la Sibila* y cantigas del Martín Códax y de Alfonso X “el Sabio”.

Guía didáctica

LA NIÑA QUE SALVARÁ NUESTRO MUNDO

LA MÚSICA

Enrique Pastor es el director musical del espectáculo, además de intérprete. Músico e investigador, es licenciado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Salamanca y titulado superior en Guitarra Clásica, está especializado en interpretación de repertorios medievales, renacentistas y barrocos. Domina instrumentos como la cítola, laúd medieval, vihuela, viola da gamba y fídula, y ha colaborado con reconocidos ensembles como Música Ficta, Merveill Ensemble o Stella Splendens. Conócelo en [su canal de Youtube](#).

La soprano **Laia Blasco** cantará y tocará la percusión. Estudió flauta de pico en el conservatorio de Münster (Alemania) y canto barroco y renacentista en la “Scuola Civica Claudio Abbado di Milano”, obteniendo las máximas calificaciones. Colabora con diferentes ensembles de música antigua y es cantante fija en el ensemble “Egeria”, fundadora del ensemble “Ibera Auri” y, en 2023, de “El concierto secreto” junto a la arpista Juliette Commeaux, tras conocerse ambas durante la Acadèmia del grupo valenciano de música antigua “Capella de Ministrers”.

Guía didáctica

LA NIÑA QUE SALVARÁ NUESTRO MUNDO

REPERTORIO

O vis eternitatis (R 466ra), de Hildegard Von Bingen.

Strobilodómio, de Sileno Sonoro.

Variaciones sobre O Virgo splendens hic in monte celso, Llibre Vermell de Montserrat/Sileno sonoro.

Terza ricercata detta la Serristori, de Girolamo Fantini.

El cant de la Sibila. Anónimo, siglo X/Sileno Sonoro.

Audi pontus audi tellus. Codex Las Huelgas.

Cantiga de Santa María nº 4: A Madre Do Que Livrou, de Alfonso X “El sabio”.

Mia irmana fremosa, treides comigo, de Martin Codax.

La Seconde Estampie Royal. Manuscrit du Roi. Anónimo.

Syrinx, de Debussy.

El agujero negro del olvido. Sileno Sonoro.

Sonificación del agujero negro del cúmulo de Perseo. NASA.

Vox nostra resonet. Codex Calixtinus.

Nana de Sevilla, de Federico García Lorca/Tradicional.

Ad mortem festinamus. Llibre Vermell de Montserrat. Anónimo.

HABLEMOS DE...

LAS CANCIONES TRISTES

Lirio tiene la importante misión de recuperar todas las canciones tristes, incluida la que su madre le cantaba. No será fácil, porque nos han acompañado a lo largo de la historia...

En los códices medievales

En la Edad Media, hace muchos siglos, la música se escribía en libros manuscritos llamados códices, en los que se conservaban los cantos que sonaban en iglesias, monasterios, palacios o en las plazas de pueblos y ciudades. Muchas de estas canciones hablaban de sentimientos profundos, y entre ellos, la melancolía y la tristeza también tenían un lugar importante.

En el espectáculo escucharemos canciones del **Códice Calixtino**, que reunió en el siglo XII textos y cantos de los peregrinos del Camino de Santiago y del **Códice de Las Huelgas**, escrito a principios del siglo XIV en un monasterio de monjas de clausura de Burgos y que contiene muchos cantos pensados para acompañar momentos de calma, oración y silencio. También del **Llibre Vermell**, escrito a finales del siglo XIV en el Monasterio de Montserrat, que contenía una colección de cantos y danzas para el entretenimiento de los peregrinos. Se le conoce con ese nombre (“el libro rojo”), por el color del terciopelo con el que se encuadernó en el siglo XIX. Además, escucharemos una pieza del **Manuscrit du Roi**, un cancionero francés del siglo XIII que recopila cantos y danzas.

HABLEMOS DE... LAS CANCIONES TRISTES

Junto a Lirio, descubriremos también la obra de **artistas medievales** que, entre otras cosas, escribieron algunas canciones tristes:

Hildegard von Bingen, una monja y compositora alemana, cuyos cantos dulces y profundos parecen compartir sentimientos guardados en el corazón.

Martín Codax, un poeta y trovador gallego que compuso cantigas (canciones profanas galaico-portuguesas), que a veces hablan de la tristeza del mar o la nostalgia y la soledad de quien espera.

Alfonso X el Sabio, rey de Castilla, reunió en sus *Cantigas de Santa María* muchas melodías hermosas y serenas dedicadas a la Virgen María y sus milagros.

Escuchar estas obras medievales y emocionarnos con ellas nos recuerda que, aunque hayan pasado muchos siglos, las personas seguimos sintiendo emociones muy parecidas. Y una de las maneras de intentar expresar esos sentimientos, o de encontrar calma o consuelo es, precisamente, la música.

HABLEMOS DE... CANCIONES TRISTES

De los cantos antiguos a la música actual

La música ha cambiado mucho con el paso del tiempo y, con ella, la forma de expresar la tristeza a través de las canciones ha ido evolucionando. Por ejemplo, en el siglo XIX se hicieron muy populares en Europa los *lieder*, canciones para voz y piano (en ocasiones orquesta), compuestas por músicos como Schubert, Schumann o Mahler, entre otros, a partir de los versos de grandes poetas alemanes. En muchos de ellos, la tristeza y la melancolía eran protagonistas: un recuerdo doloroso, un amor perdido, un paisaje que hace sentir nostalgia, la muerte de alguien querido... En ocasiones las melodías estaban inspiradas por la música popular.

En los pueblos de nuestro país también se seguían cantando canciones populares que hablaban de las alegrías y tristezas de la vida cotidiana. En el siglo XX, artistas como **Federico García Lorca** y Manuel de Falla recopilaron y estudiaron estos cantos tradicionales para que no se perdieran. Algunos, como la **Nana de Sevilla** que escucharemos en *La niña que salvará nuestro mundo*, nos muestran que la tristeza puede transformarse en belleza al convertirla en música.

Y hoy en día... ¿qué canciones nos acompañan en los momentos tristes? ¿Cuál es vuestra favorita?

ACTIVIDADES

1. Canciones tristes para ser felices

Hay "canciones-confort", que nos llevan a una sensación de bienestar y tranquilidad, que nos consuelan en momentos de necesidad. Esa sensación puede venir de la música, del texto, o de la voz que identificamos con ella, como en la canción perdida que cantaba la mamá de Lirio.

A menudo, la primera canción que canta una madre es una nana. Suele tratarse de melodías tranquilas y melancólicas, que relajan e incitan al descanso.

Es el caso de la **Nana de Sevilla**, de origen popular, pero musicalizada para voz y piano por Lorca e interpretada por el propio [Federico junto a La Argentinita](#).

*Este galapaguito
no tiene mare;
No tiene mare, sí
No tiene mare, no*

- Escuchad la canción y aprended esta primera estrofa.

Guía didáctica

LA NIÑA QUE SALVARÁ NUESTRO MUNDO

Federico García Lorca (1931)

$\text{♩} = 150$

Es-te - ga - la - pa - gui - to no tie - ne ma - re A a A a

No tie - ne ma - re sí no tie - ne ma - re no

No tie - ne ma - re A a A a

- ¿Qué canciones te hacen sentir bien?
- ¿Cuáles te recuerdan a alguien que ya no está?

RealTeatro
de Retiro

ACTIVIDADES

2. Instrumentos

En el espectáculo escucharemos algunas pistas grabadas, pero la mayor parte de la música vocal e instrumental se interpretará en directo con voz e instrumentos medievales, propios de los trovadores y juglares entre los siglos XII y XV, precursores de los que conocemos hoy.

● Leed las descripciones para identificar cada imagen y pinchad para escuchar su sonido:

Cítola: instrumento musical medieval de cuerda pulsada con forma de cuña, parecido a una guitarra primitiva y tocado con plectro (púa). Muy extendido por Europa en la época medieval, aparece en textos castellanos, como el "Libro del Buen Amor".

Fídula: también llamada viola románica, vihuela de arco, viela o giga, es un instrumento de cuerda frotada parecido al violín, aunque con un cuerpo algo más largo y profundo, que puede tener de tres a cinco cuerdas y que se toca con el instrumento apoyado en el pecho o en el muslo.

Guiterna: también llamada guitarra renacentista, es un instrumento de cuerda polifónico, de caja redondeada, considerado antecesor de la [mandolina](#). Cuenta con cuatro cuerdas dobles de tripa y normalmente se toca con un plectro o púa de cuerno.

Percusión: la percusión medieval incluye membranófonos como panderos, tambores darbukas o la pandereta de sonajas e idiófonos como crótalos, címbalos, cascabeles, tejoletas (panderetas) y campanas, entre otros muchos, en su mayoría provenientes de la música popular.

ACTIVIDADES

3. Códices: cómics musicales

En la Edad Media hubo una gran cantidad de instrumentos musicales, la mayoría desaparecidos, pero que podemos conocer y reproducir gracias al arte: grabados, pinturas, esculturas y **códices** bellamente ilustrados.

El más importante para descubrir esos instrumentos es el llamado **“Códice de los Músicos”**, uno de los cuatro libros de cantigas de Alfonso X El Sabio, que se conserva en El Escorial. [Emilio Villalba](#) nos habla sobre este libro en el que, además de las cantigas, aparecen representados en coloridas y detalladas miniaturas toda una colección de instrumentos musicales del siglo XIII. También podéis encontrar más en el [listado alfabético de la Fundación Joaquín Díaz](#) y del museo de Luis Delgado de Urueña. Si lo preferís, embarcaos en una [visita virtual al taller de instrumentos tradicionales](#) de Centrad (Museo de la Diputación de Lugo).

- Fijaos en esta miniatura de las *Cantigas de Santa María*. ¿Qué instrumentos observáis? ¿Qué colores son los predominantes en la ilustración?
- Imaginad que cada sección (arco) es una viñeta de un cómic. Inventad el diálogo o pensamientos de cada grupo de personajes.
- **Después de asistir** al espectáculo, elaborad vuestras propias ilustraciones con las escenas, instrumentos y títeres que más os hayan llamado la atención.

ACTIVIDADES

4. Las emociones

No es fácil definir las emociones con palabras, pero podemos hablar sobre ellas y compartir situaciones cotidianas en las que sentimos una emoción concreta. Después, en el espectáculo, podremos identificarlas en la historia de Lirio y completar el siguiente cuadro. Podéis añadir otras emociones que identifiquéis.

Emoción	Situaciones cotidianas	La niña que salvará nuestro mundo
Tristeza		Lirio está triste porque su madre ha muerto.
Desesperación		No puede recordar la canción triste materna.
Esperanza		
Valor		
Pérdida, duelo		
Empatía		
Superación		
Consuelo		
Gratitud		
Alegría		
Aceptación		

ACTIVIDADES

5. Frutas mágicas

La Granada es una fruta roja y jugosa. Por sus numerosas semillas suele considerarse símbolo de fertilidad, abundancia y prosperidad, pero también de vida eterna, renacer, amor, protección y unión.

En la mitología griega, **Perséfone** era la hija de Deméter, la diosa de la naturaleza y las cosechas. Un día, Perséfone fue llevada al inframundo por el dios Hades. Su madre, muy triste, hizo que las plantas dejaran de crecer y llegó el invierno. Hades permitió que Perséfone regresara, pero antes ella comió allí seis semillas de granada para calmar su hambre, por lo que se vio obligada a pasar medio año allí, lo que explica la alternancia de las estaciones: cuando está con Hades, en la tierra es invierno; cuando regresa con su madre Deméter, llega la primavera.

- Buscad o inventad cuentos e historias en los que estas frutas tienen un poder mágico:
  - Manzana
  - Uvas
  - Naranjas
- Imaginad que, en un jardín, encontráis una granada mágica. ¿Qué deseo le pediríais?
- Si cada grano fuera un deseo, ¿los compartiríais? ¿Con quién?

ACTIVIDADES

6. Otros viajes, otras historias

Podemos aprovechar para ver algunos cortometrajes protagonizados por niños que viven un viaje emocional, un camino de búsqueda. En los dos que os sugerimos, la historia no se centra en el diálogo, sino en las imágenes y la música, evocando un lenguaje poético y universal.

Le ballon rouge (1956)

El globo rojo es un precioso cortometraje francés que cuenta la historia de un niño y su amistad con un globo rojo que parece tener vida propia. A través de esa relación, el niño experimenta sentimientos de soledad, tristeza y algunas pinceladas de alegría.

- Esta película puede dar pie para hablar de la superación de la tristeza y la importancia de disfrutar cada pequeño momento de alegría que se nos presenta en la vida.

La Luna (2011)

Un corto de Pixar sobre un niño que se une a su padre y abuelo en su trabajo inusual de limpiar las estrellas en la luna. El niño aprende sobre la importancia de encontrar su propio camino mientras respeta las tradiciones familiares.

- En este caso, podemos trabajar el crecimiento personal, la memoria familiar y la importancia de descubrir nuestro propio camino.

ACTIVIDADES

7. ¡¡Bravo!!

Después de disfrutar de *La niña que salvará nuestro mundo*, es importante realizar una valoración, recordar, disfrutar de la evocación de la experiencia vivida. Solo así desarrollamos el espíritu crítico y el gusto por el arte.

Seguramente antes de ir ya sabíais que se trataba de un espectáculo de títeres y máscaras. Sabéis también que existen muchas técnicas diferentes de títeres (guante, varillas, hilos, siluetas de sombras, objetos manipulados...) y máscaras (teatro Noh, Commedia dell'arte, máscara neutra, máscara expresiva...).

- ¿Qué tipo de títeres utilizó Claroscuro Teatro? ¿Cómo las manipulaban?
- ¿Cómo eran las máscaras? ¿Qué personajes las utilizaban? ¿En qué momentos?
- ¿Qué es lo que más os gustó del espectáculo?
- ¿Cuál os parece que es el tema principal de la historia?
- ¿Cambiaríais alguna escena o algo del argumento?
- ¿Qué os pareció la música en directo? ¿Consideráis que estaba bien integrada en la historia?
- ¿Cuál fue vuestro personaje favorito? ¿Y el que peor os cayó?

TÍTERES

LA NIÑA QUE SALVARÁ NUESTRO MUNDO

Guía didáctica:

Ana Hernández-Sanchiz

RealTeatro
de Retiro

