

TEATRO CON MÚSICA EN VIVO

ARIADNA Y BARBAZUL

Guía didáctica

RealTeatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Por qué no puedo mirar? La curiosidad de Ariadna la llevará a superar las barreras del miedo y de hacer caso omiso a las advertencias de peligro.

El relato de *Barba Azul* atraviesa toda la historia europea como uno de los relatos que ha permanecido en el imaginario de generaciones de jóvenes. Tanto el cuento de Perrault como la historia de Maeterlinck nos hablan, en el fondo, de la búsqueda de la libertad que tanto desean los más pequeños. La música original de Manuel Sánchez García es la puerta hacia mundos sonoros muy diversos y llenos de color.

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

Guía didáctica

ARIADNA Y BARBAZUL

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.

RealTeatro
de Retiro

OBJETIVOS

- Estimular la atención y la escucha activa en el aula y en el teatro.
- Acercar el teatro y los géneros líricos de cámara al público joven.
- Poner en marcha el espíritu crítico a partir del análisis argumental de un espectáculo escénico.
- Reflexionar, a través del argumento, sobre temas como la libertad personal o el abuso emocional.
- Dar a conocer el Simbolismo y sus características básicas.
- Explorar la relación entre la música y otras disciplinas artísticas.
- Conocer diferentes equipos creativos y artísticos que participan en una producción escénica.
- Desarrollar capacidades relacionadas con la expresión dramática y musical.
- Crear hábitos culturales y formar jóvenes espectadores y espectadoras.

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Ariadna y Barbazul es un espectáculo inspirado en el cuento tradicional, dedicado al pequeño público y sus familias.

Con música original creada para la puesta en escena y un divertido diálogo entre las disciplinas del canto, el teatro, la plástica y elementos sencillos acompañamos a la joven Ariadna en su camino para vencer los miedos y prohibiciones que le imponen ¿sus mayores? ¿ella misma?

Una forma nueva de contar y vivir el ancestral cuento de Barbazul de forma sensorial y poética, donde la música actúa como uno de los personajes principales.

Miguel Cubero

Guía didáctica

ARIADNA Y BARBAZUL

RealTeatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Miguel Cubero

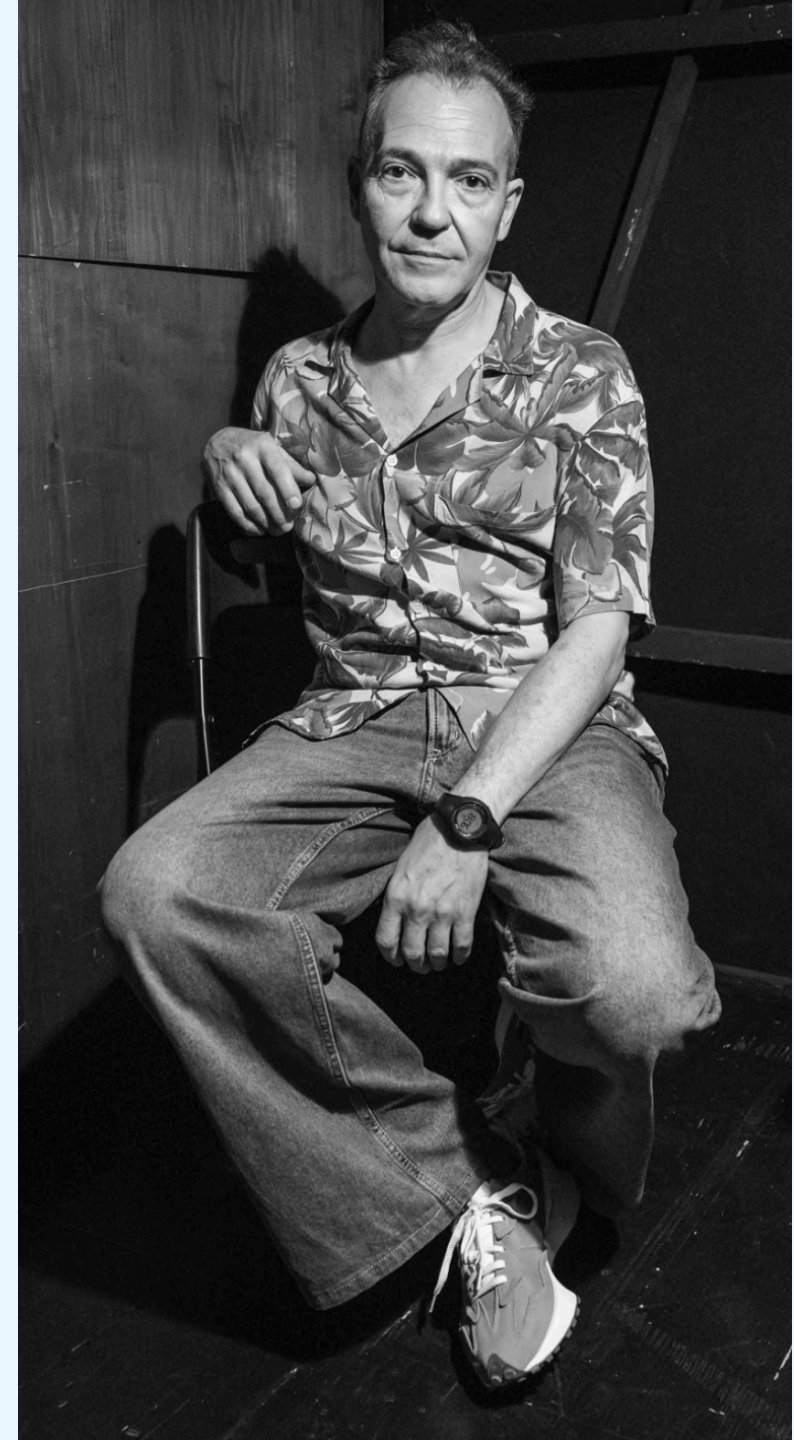
Dramaturgia, dirección escénica, escenografía, vestuario y videoescena.

Actor, director, profesor de interpretación y palabra escénica, también se dedica a las artes plásticas. Está ligado al Teatro de la Abadía, donde se formó y participó como actor y director de teatro, impartiendo también formación para actores. Ha trabajado como actor para La Compañía Nacional de Teatro Clásico y directores nacionales e internacionales. Como director escénico ha realizado espectáculos teatrales, de lírica, flamenco, lecturas dramatizadas, recitales de música y poesía.

Ha participado como docente de interpretación y palabra escénica en diferentes instituciones y escuelas, con un método de trabajo basado en la técnica de Mijael Chejov.

Guía didáctica

ARIADNA Y BARBAZUL

SOBRE EL ESPECTÁCULO

El espacio escénico

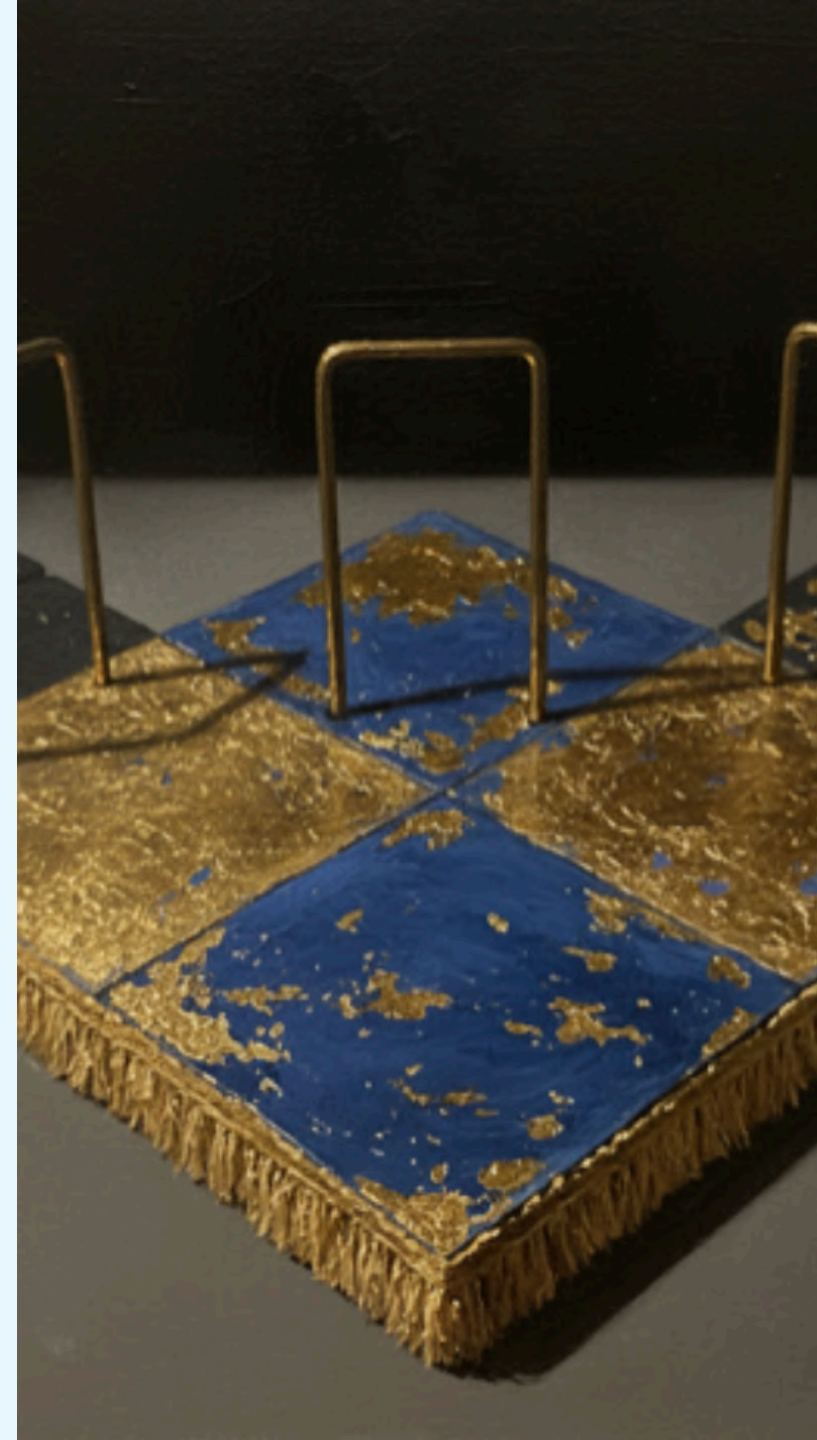
La obra transcurre en unas tarimas que forman una combinación de 6 grandes baldosas creando un damero, de color azul y dorado gastado. Sobre tres de las tarimas centrales se levantan tres umbrales a modo de puertas sin hojas, decoradas también en dorado y azul. El espacio se completa con un piano de cola y una butaca oro viejo. Además, el escenario contará con dos pantallas de proyección para la videoescena.

El vestuario

La propuesta de vestuario también se centra en el azul y el dorado, así como su fusión, el verde. Juega con el contraste: en las texturas, con piezas en las que conviven los satinados y metálicos con las transparencias o el crochet, y en el diseño, con prendas como chándales o albornoces que se transforman en artículos de lujo.

Guía didáctica

ARIADNA Y BARBAZUL

LA HISTORIA

El espectáculo plantea una versión contemporánea de la historia *Ariane y Barbazul* de Maeterlinck, en la que Ariadna vive en un entorno familiar marcado por la ausencia del padre y la necesidad económica. Cuando Barbazul aparece ofreciendo seguridad y bienestar, ella decide casarse con él, atraída por la promesa de una vida mejor.

Los personajes de la obra correrán a cargo de un elenco de cuatro intérpretes:

ARIADNA (actriz)

BARBAZUL (tenor y actor)

MADRE (violinista y actriz)

HERMANA / HERMANO (pianista y actriz)

Las puertas del palacio de Barbazul:

1. El palacio de la libertad
2. La casa de la prosperidad y la riqueza
3. La biblioteca del conocimiento
4. La alcoba de la intimidad amorosa
5. El gabinete de los negocios
6. El gran salón de las celebraciones
7. Lo prohibido: el gran secreto

LA HISTORIA

El argumento de Maeterlinck, en el que se basa este espectáculo, propone una mirada diferente al cuento tradicional de Perrault. Vamos a conocer ambas versiones:

El cuento de *Barbazul* de Charles Perrault

Forma parte de una antigua tradición de relatos y cuentos de hadas europeos que se transmitían de forma oral antes de ser escritos. Perrault lo recopiló y adaptó en 1695, publicándolo en 1697 en su libro *Cuentos de antaño (Histoires ou contes du temps passé. Avec des moralités)*.

Cuenta la historia de un hombre varias veces casado y viudo: Barbazul. Él es un hombre muy rico que se casa con una joven y le entrega todas las llaves de su castillo. Sin embargo, le prohíbe abrir una puerta en concreto. La curiosidad lleva a la joven a desobedecer, y al entrar en la habitación descubre un secreto terrible: Barbazul había asesinado a sus anteriores esposas. Cuando él lo descubre, decide castigarla, pero finalmente la joven es salvada por sus hermanos.

Además, *Barbazul* se relaciona con otros relatos antiguos en los que aparece una norma que no debe romperse, como la historia de *Pandora* o *Dido y Eneas*. Estos cuentos nos enseñan que las decisiones tienen consecuencias, pero también que es importante cuestionar lo que no entendemos.

Guía didáctica

ARIADNA Y BARBAZUL

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.

RealTeatro
de Retiro

LA HISTORIA

***Ariane y Barbazul* de Maurice Maeterlinck: una historia sobre la libertad**

A diferencia del cuento tradicional de Charles Perrault, esta versión propone una reflexión más profunda sobre la libertad y las decisiones personales.

En esta historia, la protagonista es Ariane, la nueva esposa de Barbazul. Como en el cuento original, recibe unas llaves y la advertencia de no abrir una puerta. Sin embargo, Ariane decide investigar y descubre que las antiguas esposas de Barbazul no están muertas, sino encerradas. Lo más sorprendente es que, aunque Ariane intenta ayudarlas a escapar, ellas no quieren marcharse.

Este relato nos invita a pensar en una idea importante: ser libre no siempre depende solo de que alguien nos abra una puerta, sino también de que nos atrevamos a cruzarla. A veces, el miedo, la costumbre o la inseguridad pueden hacer que las personas permanezcan en situaciones que no les hacen bien.

La diferencia con respecto al cuento original de Perrault es que aquí Ariane es un personaje activo, que busca la verdad y trata de ayudar a las demás. Su acción nos permite reflexionar sobre el valor de tomar nuestras propias decisiones.

LA MÚSICA

Manuel Sánchez García nacido en 1989, es un compositor, pianista y docente español, cuya obra se caracteriza por una exploración introspectiva y técnica del "arte nuevo" en el contexto social actual.

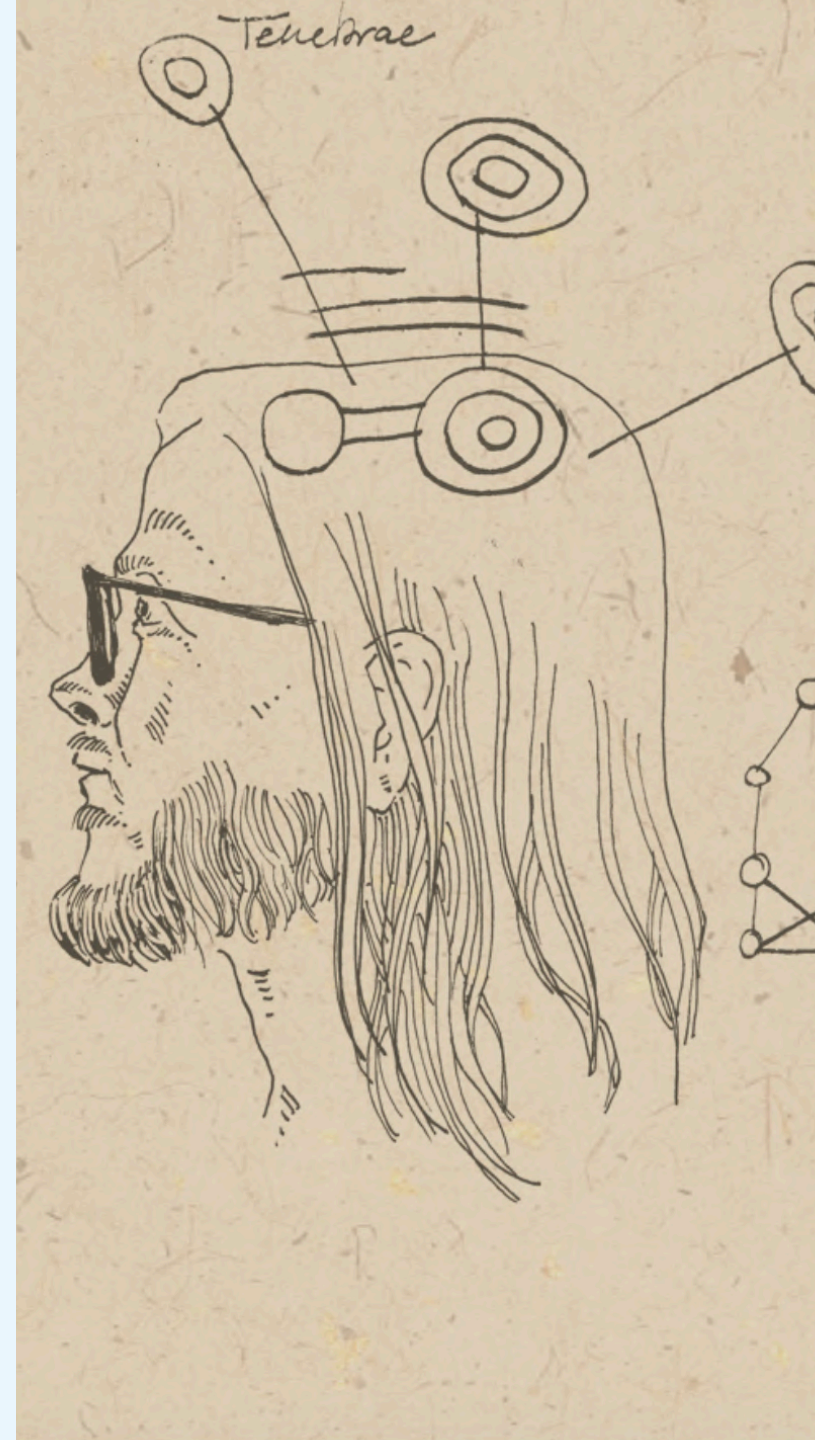
Su orientación artística se dispersa en multitud de direcciones de investigación, incluyendo aspectos técnicos musicales, aspectos de meta-composición, el posible rol del arte nuevo en las actuales problemáticas sociales, y reflexiones difíciles de abarcar en torno a aspectos simbólicos y subconscientes.

Estudió piano en los conservatorios de Chiclana y Cádiz. Después cursó en Sevilla la carrera de Maestro de Educación Musical y el Grado Superior de composición, viviendo un año como estudiante Erasmus en Tallin (Estonia). En 2013 se fue a Ámsterdam, en cuyo conservatorio obtuvo el Máster de Composición.

En la actualidad, Manuel compagina su labor creativa con una activa faceta pedagógica. A través de su plataforma "[Clases con Manu](#)", desarrolla una metodología de enseñanza personalizada, manteniendo siempre vivo el diálogo entre el arte y la sociedad actual.

Guía didáctica

ARIADNA Y BARBAZUL

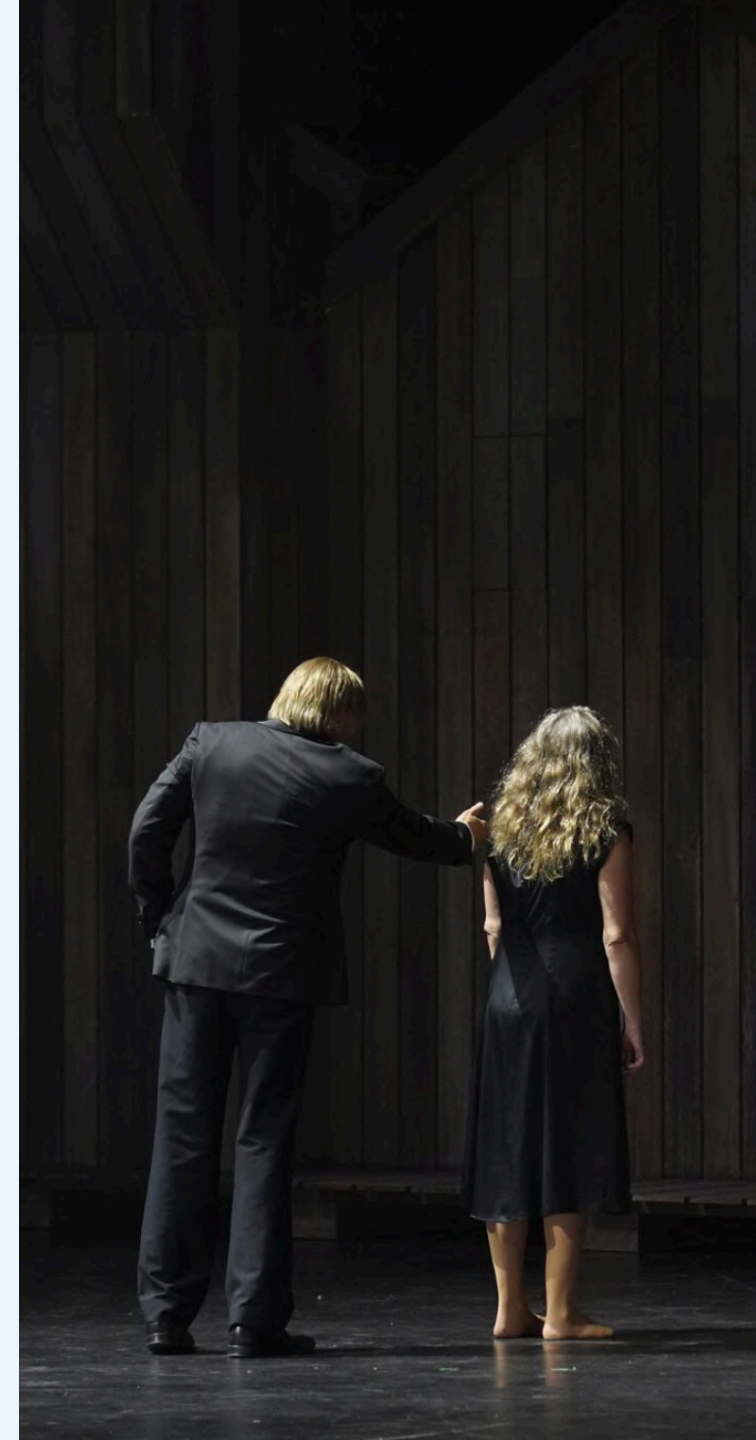
HABLEMOS DE... BARBAZUL EN LA MÚSICA

El legendario personaje **Barbazul**, con origen en los cuentos populares franceses, ha interesado también a los compositores. Su historia, la de un marido inquietante que prohíbe a su esposa abrir una habitación secreta donde esconde el rastro de sus crímenes, ha inspirado numerosas obras en la música clásica y la ópera, por la mezcla de misterio, amor y horror psicológico que contiene. Algunas de ellas han podido contemplarse en esta temporada 2025-2026 dentro de la temporada del [Teatro Real](#).

En la ópera, la versión más famosa es [El castillo de Barbazul](#) (*A kékszakállú herceg vára*) de Béla Bartók, compuesta en 1911 sobre libreto de Béla Balázs. Es un drama simbólico de un solo acto para dos voces (Barbazul y Judith) y orquesta. La música requiere una gran orquesta, con un tratamiento expresivo del color instrumental que refleja el mundo interior de los personajes más que la acción externa. Judith abre una a una las siete puertas del castillo, cada una revelando un aspecto oculto del alma de Barbazul. Junto a estas líneas podéis ver una imagen de la puesta en escena de Christof Loy.

Guía didáctica

ARIADNA Y BARBAZUL

HABLEMOS DE... BARBAZUL EN LA MÚSICA

Antes y después de Bartók, el mito también inspiró a otros compositores: Paul Dukas escribió [*Ariane et Barbe-Bleue*](#) (1907), una ópera impresionista basada también en el texto de Maurice Maeterlinck. La amplia orquestación destaca por su riqueza sonora, llena de colores y matices, que crea una atmósfera misteriosa y cambiante. Dukas emplea motivos musicales que se repiten y transforman para representar ideas como la libertad, el miedo o el deseo de conocer la verdad. Fijaos en la imagen, parte de la propuesta escénica de Alex Ollé.

Jacques Offenbach también incluyó un [*Barbe-Bleue*](#) cómico en su serie de operetas (1866), un género musical más ligero y satírico, en el que la música es ágil, alternada con escenas habladas, llena de ritmo y con melodías pegadizas. Offenbach utiliza el humor y la exageración para criticar la sociedad de su época, convirtiendo a Barbazul en un personaje más ridículo que aterrador. A través de conjuntos vocales, coros y números cómicos, la obra mezcla entretenimiento y crítica, mostrando cómo una misma historia puede transformarse según el estilo musical y la intención del compositor.

Guía didáctica

ARIADNA Y BARBAZUL

ACTIVIDADES

1. Moralejas

Vamos a empezar el cuento por el final: la moraleja. El cuento [Barba Azul](#) original de Perrault concluye así:

*De lo dicho se deduce,
si el cuento sabes leer,
que al curioso los disgustos
suelen venirle a granel.
La curiosidad empieza,
nos domina, y una vez
satisfecha, ya no queda
de ella siquiera el placer,
pero quedan sus peligros
que has de evitar por tu bien.*

- Leed el cuento [Barba Azul](#) de Perrault. Por un lado, habla de la curiosidad: ¿es siempre algo negativo o puede ayudarnos a descubrir la verdad? Por otro, muestra una relación en la que uno tiene poder sobre el otro y oculta información importante. Hoy en día también se dan situaciones en las que se aparecen este tipo de relaciones injustas o peligrosas, tanto a nivel social, político o doméstico. ¿Cuáles os vienen a la mente? ¿Cómo pueden evitarse?
- Leed ahora el argumento de [Ariane y Barbazul](#) de Maeterlinck. Este relato nos invita a pensar en que ser libre no siempre depende solo de nuestro entorno, sino de nuestras decisiones. Comparadlo con el de Perrault y señalad las diferencias.

ACTIVIDADES

2. Tras las puertas

Proponemos una actividad de debate que puede generar una propuesta escénica posterior.

- Dividimos la clase en pequeños grupos. Cada grupo representa a un personaje: Ariadna o una de las anteriores cinco esposas de Barbazul. Imaginad que cada una de ellas representa uno de los [valores escondidos tras las puertas](#): riqueza, sabiduría, pareja, negocios, celebraciones.
- Ariadna intenta convencerlas para salir del castillo donde Barbazul las tiene encerradas y conquistar la libertad. Cada esposa le explica por qué prefiere quedarse dentro y no salir.
- El docente puede ir planteando preguntas y guiando a los grupos para reflexionar sobre el miedo, la costumbre y la toma de decisiones:
 - ¿Qué significa ser libre? ¿Es suficiente con tener la puerta abierta para decidirse a hacer algo?
 - ¿En qué situaciones cotidianas tenemos el dilema de quedarnos o avanzar? ¿Cuáles son y de dónde vienen nuestros miedos al cambio?
- Escribid una escena a partir de este debate, incluyendo algunos de los argumentos de Ariadna y de las esposas. Otra opción es que éstas escriban una carta a Ariadna.

Guía didáctica

ARIADNA Y BARBAZUL

ACTIVIDADES

3. La llave de la séptima puerta

Barbazul explica así a Ariadna la prohibición de atravesar la séptima puerta, que encierra un secreto:

<i>¿Ves esta pequeña llave?</i>	<i>Este lugar no se invade,</i>
<i>Nunca la podrás usar</i>	<i>Por el sótano al pasar.</i>
<i>para abrir la habitación</i>	<i>Es la única prohibición;</i>
<i>que viste allí en el rincón</i>	<i>una ley, la condición,</i>
<i>por el sótano al pasar.</i>	<i>que no te podrás saltar.</i>
<i>Este lugar no se invade.</i>	<i>¿Ves esta pequeña llave?</i>

- ¿Qué puede haber tras esa puerta? ¿Qué esconderíais vosotros bajo llave? ¿Objetos? ¿Secretos?
- Identificad los versos que se repiten y los que cambian entre ambas estrofas.
- ¿Cuál es la estructura de las estrofas? ¿Cuántas sílabas tiene cada verso? ¿Qué versos riman entre sí?
- Escribid cada verso suelto en una tarjeta y reorganizadlos como un puzzle, creando nuevos poemas.
- Poned música a los versos que canta Barbazul o a vuestras variaciones.
- Comentad cómo imagináis las puertas y las llaves. ¿Serán todas iguales? ¿Variarán en función de aquello que guardan?

ACTIVIDADES

4. Simbolismo

El libreto de este espectáculo, creado por [Miguel Cubero](#), está basado en el argumento de una obra teatral simbolista escrita por el poeta y dramaturgo belga [Maurice Maeterlinck](#).

El **simbolismo** fue un movimiento artístico y literario de finales del siglo XIX (aprox. 1880-1900), surgido en Francia y Bélgica como reacción al realismo y al impresionismo. Para los simbolistas, el mundo es un misterio por descifrar, y buscan expresar emociones, ideas abstractas, espirituales o el mundo de los sueños a través de símbolos, en lugar de describir la realidad objetiva, tal y como la percibimos.

El simbolismo fue también un movimiento pictórico, precursor de otros estilos como el *Modernismo* o el *Art Nouveau*.

- Buscad imágenes de obras simbolistas y fijaos en las características comunes de ese estilo.
- Intentad representar espacios o atmósferas de la historia: las puertas, la habitación prohibida, la luz entrando e iluminando a Ariadna cuando abre esa última puerta...
- También podéis intentar retratar a Ariadna, Barbazul o las esposas, yendo más allá de su apariencia física e intentando representar su carácter o su estado emocional.
- Como actividad posterior, elaborad un “cartel alternativo” de la representación que visteis.

ACTIVIDADES

5. Más que palabras

Esta *Ariadna y Barbazul* que disfrutaréis en el Real Teatro de Retiro es una obra de teatro con música en directo.

La música, compuesta por **Manuel Sánchez García**, quien la define como una “Ópera de cámara para criaturas de toda edad”, está escrita para **2 voces** (*Ariadna y Barbazul*), **violín, piano y sonido pregrabado**.

- Aunque seguro que conocéis de sobra las características del piano y el violín, no está de más que realicéis una ficha de cada uno de ellos, incluyendo la información sobre la familia instrumental a la que pertenecen, su forma de emitir el sonido, partes principales, etc. Si algún compañero o compañera del aula toca uno de estos instrumentos, animadle a mostrároslo y, si le apetece, tal vez pueda compartir e interpretar en clase algo de su repertorio.
- Buscad y escuchad obras para [violín solo](#), [piano solo](#) o [dúo de violín y piano](#).
- En la obra, las voces dialogan, recitan, cantan *a capella* o acompañadas. Fijaos en este fragmento del personaje de Barbazul, un recitado sobre una misma nota. Aunque el motivo rítmico es muy parecido en ambos compases, en el segundo el texto comienza a contratiempo y va acumulando un pequeño desfase que parece marcar los nervios o el ansia del personaje. ¿Por qué creéis que el compositor lo ha escrito de ese modo? ¿Podríais continuar la escena como un monólogo de Barbazul o un diálogo con Ariadna?

79 *p dolce, intimo*

B. *8*

Quie - ro a-gra-dar, quie - ro a-bra-zar,

ACTIVIDADES

6. Tres mujeres y un hombre

Tras una escena inicial, a modo de *prólogo*, en la que Ariadna recuerda a su padre fallecido, llega la *obertura*, que constituye la presentación de los personajes y el planteamiento de la historia. La **madre**, encarnada por la violinista, va a la habitación de **Ariadna**. Mientras, su **otra hija** recibe a **Barbazul**. Él ha llegado a la casa para hablar con la madre sobre la posibilidad de casarse con una de las jóvenes hermanas.

Este diálogo entre Barbazul se traduce musicalmente en un dúo de piano y violín, que presentan el código musical de todo el espectáculo. Se trata de una escena sin texto, sólo sonidos vocales, y la música de los instrumentos, diferentes ruidos, sonidos hechos tocando los instrumentos de manera no convencional...

- Podemos buscar y escuchar ejemplos de obras para *piano preparado*, especialmente del pionero de esta técnica, [John Cage](#).
- También existen otras formas de tocar el piano, las llamadas *técnicas extendidas*: tocar directamente dentro de la caja de resonancia, pulsando, frotando o golpeando las cuerdas, percutir en todo el cuerpo del piano con las manos o con objetos... [En este enlace](#) encontraréis más información, así como videos con ejemplos de estas técnicas.
- Experimentad con los instrumentos del aula para buscar nuevas posibilidades sonoras y tímbricas, fuera de lo convencional.

En la siguiente escena, Ariadna responde así a su madre cuando le anuncia que deberá casarse con Barbazul:

¿Casarnos? ¿Casarnos como la prima Milagros? Ese hombre no le gusta a la gente. Dicen que estuvo ya casado. Y que por la noche se le pone la barba de color azul, y los ojos se le llenan de sangre. Nosotras nunca vamos por allí. ¿Fue amable contigo, mamá? ¡Ay, qué gracia! Pero mami, aunque lo haya pensado alguna vez, no sé si quiero casarme. A ese hombre no lo hemos visto nunca.

- Leed este texto en voz alta con diferentes tonos: irónico, enfadado, incrédulo, triste...
- ¿Con qué tipo de música lo acompañaríais en cada caso?

ACTIVIDADES

7. La libertad

Después de ver la función, sabéis que la **libertad** es, sin duda, uno de los temas centrales de esta *Ariadna y Barbazul*. Ariadna vive en un entorno familiar marcado por la ausencia del padre y la necesidad económica. Cuando Barbazul aparece ofreciéndole seguridad y bienestar, ella decide casarse con él, con la esperanza de alcanzar una vida mejor.

- Leed las siguientes afirmaciones y comentad si estáis de acuerdo o no y por qué:
 - Ariadna toma libremente la decisión de casarse con Barbazul.
 - Barbazul se aprovecha de su poder y su fortuna para conseguir a Ariadna.
 - Ariadna hace mal en desobedecer y abrir la puerta secreta.
 - Nuestro entorno familiar y nuestras amistades pueden ser un apoyo importante en los momentos más difíciles.
- Por grupos, elaborad un mapa conceptual con la palabra LIBERTAD como eje central. Podéis tomar como referencia a Ariadna o elegir otro punto de vista o tema, incorporando:
 - emociones relacionadas
 - obstáculos
 - decisiones

TEATRO CON MÚSICA EN VIVO

ARIADNA Y BARBAZUL

Guía didáctica

RealTeatro
de Retiro

