TEATRO DE OBJETOS CON MÚSICA EN VIVO

¡SOY SALVAJE!

Guía didáctica

Real Teatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Una niña se pierde en la selva y el gorila Koko la rescata. ¿Podrá Mona ser feliz cuando vuelva a la ciudad?

Mona es una niña que se pierde en la selva. Allí, un encuentro inesperado cambiará su vida: el gorila Koko la protege y la acompaña en un viaje donde la naturaleza, el juego y el afecto se convierten en hogar. Pero cuando Mona regresa a la ciudad, surge la gran pregunta: ¿podrá ser feliz lejos de la selva?

¡Soy salvaje! es un espectáculo multidisciplinar de teatro de objetos y máscaras, con música en directo y proyecciones. En el escenario, una actriz, un actor, un pianista y un flautista nos ofrecen una propuesta visual y poética, llena de ternura y emoción, que nos invita a reflexionar sobre la infancia, la libertad y nuestra relación con el entorno natural, conectando con el público a través de imágenes, gestos y silencios.

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

SOBRE EL ESPECTÁCULO

LA MAQUINÉ es el nombre artístico de Joaquín Casanova y Elisa Ramos, destacada compañía de artes escénicas fundada en 2008. Desde su creación, este dúo artístico se ha dedicado a la producción de espectáculos de alta calidad dirigidos a la infancia y la juventud, con el mismo rigor y dedicación que se espera en producciones para público adulto. Sus creaciones se distinguen por su compromiso con el valor social del arte, ofreciendo a los más jóvenes experiencias culturales enriquecedoras. Sus obras combinan elementos plásticos, gestuales y musicales, creando un lenguaje escénico único que ha sido aclamado tanto a nivel nacional como internacional. Han explorado el teatro de títeres y objetos, teatro físico, gestual y de máscaras a través de la música de finales del siglo XIX y principios del siglo XX llevando a escena valiosos repertorios musicales de compositores como Ravel, Falla, Debussy, Montsalvatge, Mompou, Stravinsky, Satie, Poulenc o Ligeti, entre otros.

En primavera de 2025 pudimos disfrutar de su espectáculo *La casa flotante* en el Real Teatro de Retiro.

OBJETIVOS

- Acercar el teatro de objetos y la música al público más joven.
- Mostrar la relación entre los diferentes lenguajes artísticos.
- Desarrollar la creatividad y la imaginación a través del hecho teatral.
- Trabajar la educación emocional a través del arte, desarrollando capacidades como la empatía.
- Descubrir otros modos de comunicación no verbal.
- Reflexionar sobre la importancia de proteger nuestro planeta, su belleza y biodiversidad.
- Potenciar las cualidades individuales: imaginación, atención plena, concentración, espíritu crítico...
- Estimular una mirada poética del entorno por medio de la imaginación, la música y el teatro.
- Crear hábitos culturales y formar jóvenes espectadores y espectadoras.

LA HISTORIA

¡Soy salvaje! es la emocionante historia de Mona, una niña criada en la selva por un gorila llamado Koko. Un día, los seres humanos invaden y destruyen su hogar, llevando a Mona a la civilización para educarla y encerrando a Koko en un zoológico. Aunque Mona se adapta al nuevo mundo que le han impuesto, no es feliz. Con valentía y amor, emprende un viaje para rescatar a Koko.

La historia de Mona y Koko inspirará a muchos a reflexionar sobre la importancia de proteger nuestro planeta y tomar medidas para preservar su belleza y biodiversidad. Una aventura familiar llena de emoción y lecciones inolvidables.

LA HISTORIA

La inspiración

Para la creación de esta obra teatral, La Maquiné se inspiró en dos fuentes de investigación:

El mito literario del "niño salvaje", abandonado a su suerte en plena naturaleza y criado por animales, está presente desde la Antigüedad, en la epopeya de *Gilgamesh* o el mito fundacional de la antigua Roma, *Rómulo y Remo,* hasta personajes como Mowgli y Tarzán. También se toma como referencia la película *El pequeño salvaje (1970),* de François Truffaut, basada en un caso real. A partir de estas referencias, la propuesta cuestiona qué entendemos por civilización, educación y naturaleza, y plantea que aquello que consideramos "normal" depende de nuestra propia cultura y perspectiva.

El caso real de Koko, una gorila nacida en 1971 en un zoológico de San Francisco que aprendió a comunicarse con las personas. La psicóloga Francine Patterson comenzó a trabajar con ella en el marco de un estudio de la Universidad de Stanford para enseñarle lengua de signos y estudiar su capacidad de comunicación. Según Patterson, Koko llegó a manejar alrededor de 1.000 signos y a comprender unas 2.000 palabras en inglés. Uno de los episodios más conocidos de su historia fue su relación con una gata llamada Bolita, a la que adoptó y cuidó durante años. Tras su muerte, Koko comunicó que se sentía triste.

LA MÚSICA

Joaquín Casanova ha realizado una selección de piezas musicales de Ligeti, Debussy y Bartók, adaptadas y arregladas para dúo de flauta y piano por José López Montes, autor también de parte de la música del espectáculo. Pinchad en los enlaces para saber más sobre los compositores y escuchar las obras.

Repertorio

György Ligeti (1923-2006)

- *6 Bagatelas para quinteto de viento*
- *Música ricercata* (piezas I, II, IV, V y VI)

Claude Debussy (1862-1918)

- *Sonata para flauta, viola y arpa, L. 137* (un breve fragmento del primer movimiento)

Béla Bartók (1881-1945)

- *Tarde en Transilvania, Sz.39, nº 5* (la quinta de las 10 piezas fáciles para piano)

José López-Montes (n. 1977)

- *Mona & Koko Suite* (composiciones originales para el espectáculo)

LA MÚSICA

El pianista Jorge Camacho y el flautista Manuel Rallo, integrantes del **dúo Gadir**, acompañarán en escena a Koko y Mona, poniendo música a su historia.

El piano

El piano es un instrumento de cuerda percutida, porque contiene en su interior cuerdas tensas que son golpeadas por unos macillos al pulsar las teclas. Pulsando cada tecla hacemos sonar una nota diferente. En total tiene 88 teclas, 52 blancas (notas naturales) y las otras 36 negras (bemoles y sostenidos). Los pedales se utilizan para modificar la duración de los sonidos o mantenerlos, aunque dejemos de pulsar la tecla.

La flauta travesera

Forma parte de la familia de viento-madera, junto con el clarinete, el oboe, el fagot y el saxofón. La flauta y el flautín, más agudo, se tocan sosteniéndolos de forma horizontal y tienen una embocadura de bisel, que es una superficie afilada a la que se envía la columna de aire, partiéndola en dos (como cuando soplamos en el canto de una hoja de papel). Los dedos accionan las llaves metálicas que tapan los orificios del tubo, cambiando la altura del sonido.

HABLEMOS DE...
KOKO, LA GORILA

Los gorilas son animales de gran tamaño, que suelen vivir en manadas y desarrollan relaciones similares a las nuestras con otros individuos de su especie. **Uno de los protagonistas de la obra, el gorila Koko, está basado en la historia real de una hembra gorila del mismo nombre** que nació en el zoológico de San Francisco en 1971. Cuando tenía alrededor de un año conoció a Francine «Penny» Patterson, una joven investigadora de psicología que comenzó a trabajar con ella y la acompañó durante los 46 años de vida de Koko. La gorila se hizo conocida en todo el mundo por su capacidad para utilizar gestos de comunicación y por su relación con otros animales. Como vivía en cautividad, no se emparejó ni tuvo crías, pero sí expresó con gestos que quería un gato. Así adoptó a una pequeña gata llamada All Ball *(Bolita)*, a la que cuidó con mucho mimo. Koko murió en 2018, a los 46 años. Su historia fue difundida a través de libros, documentales y reportajes, y ayudó a despertar el interés por la inteligencia y la comunicación de los grandes simios. Podéis conocerla aquí.

HABLEMOS DE...
KOKO, LA GORILA

Francine «Penny» Patterson era estudiante de Psicología en la Universidad de Stanford cuando comenzó a trabajar con Koko, en 1972. Su objetivo inicial era investigar si un gorila podía aprender a utilizar un sistema de signos y estudiar algunas de sus capacidades cognitivas y comunicativas. Para ello, Penny trabajaba con Koko durante las actividades cotidianas, utilizando los signos de manera repetida y observando cómo respondía la gorila. El aprendizaje no consistía únicamente en repetir gestos: Patterson registraba diariamente las interacciones y trataba de interpretar cómo Koko utilizaba los signos en diferentes situaciones. Estaba previsto que el proyecto durase un par de años, pero se convirtió en una colaboración de varias décadas. Con el tiempo, Patterson y otros investigadores ampliaron el trabajo para estudiar también el comportamiento, el bienestar y las relaciones sociales de los gorilas. Según los datos publicados por la Gorilla Foundation, Koko llegó a utilizar más de 1.000 signos y parecía comprender unas 2.000 palabras habladas en inglés, aunque estas afirmaciones han sido en ocasiones discutidas por otros especialistas.

HABLEMOS DE...
KOKO, LA GORILA

El principal medio de comunicación utilizado en el proyecto fue la **lengua de signos**, inspirado en la Lengua de Signos Americana (ASL), pero adaptado a las posibilidades físicas y comunicativas de Koko. Los investigadores observaron que los gorilas también utilizan de manera natural numerosos gestos para relacionarse entre ellos, por lo que el proyecto combinó signos aprendidos con gestos espontáneos de Koko. Algunos signos eran fáciles de comprender por su parecido con la acción que representaban: por ejemplo, llevar los dedos hacia la boca podía relacionarse con «comer». Koko también podía combinar gestos o utilizarlos de una manera particular para expresar algo que quería comunicar. Un ejemplo muy conocido se produjo cuando quiso pedir un gatito: se llevó dos dedos a las mejillas, imitando los bigotes.

Como curiosidad, en 2012 se documentó también una experiencia musical: Koko aprendió a hacer sonar una flauta dulce y una armónica, actividades que requerían controlar la respiración y coordinar los movimientos de las manos.

ACTIVIDADES

1. Mona, la niña salvaje

Una de las protagonistas de la historia es Mona, una “niña salvaje". Este término se refiere a niños y niñas que, por abandono o accidente, han crecido alejados de otros seres humanos, en la naturaleza. Al tener que sobrevivir sin contacto con otras personas, han dejado de desarrollar algunas capacidades sociales y de comunicación verbal. En cambio, están muy unidos a la naturaleza y a su “manada”, los animales con quienes se han criado, adaptándose a su modo de vida y comportamiento.

En la literatura universal existen varios ejemplos famosos de este tipo de criaturas salvajes. Algunos los conoceréis a través de las películas que se han creado basándose en esos personajes y sus historias.

- *El libro de la selva* es un libro escrito por Rudyard Kipling en 1894, aunque conocemos bien a Mowgli y sus amistades a través de la película de animación producida en 1967 por Disney. Os animamos a cantar con ellos el famoso tema ***Busca lo más vital***, donde hablan de que la felicidad está en disfrutar de lo esencial, adaptándose a lo que la naturaleza ofrece.
- *Tarzán de los monos* de Edgar Rice Burroughs se publicó en una revista norteamericana en 1912. Entre las muchas películas y series que ha inspirado, no puede faltar la versión Disney de 1999. En esta escena nos recuerda mucho a la relación entre Koko y Mona. ¿Os animáis a aprender la letra de la canción ***Hijo de hombre***? Ahora podéis cantarla en versión Karaoke.

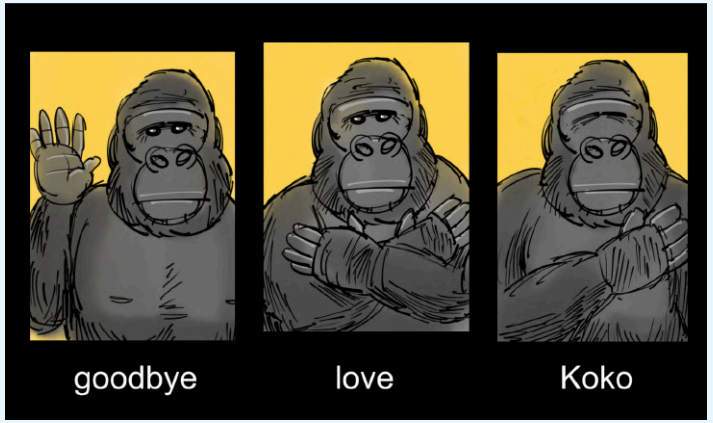
También existen historias reales y cercanas, como la de Marcos Rodríguez, ***“El Mowgli español”***. Leedla y contadla en clase.

- Marcos desarrolló formas de comunicación con los lobos de Sierra Morena, basadas en sonidos y aullidos. ¿Tenéis códigos, gestos o señales secretas con vuestras amistades? ¿Cómo os comunicáis con vuestros amigos animales?

ACTIVIDADES

2. Koko, el gorila

Os hemos contado la historia de Koko, la gorila nacida y criada en cautividad que inspiró y dio nombre al otro protagonista de *Soy Salvaje.* Ella aprendió a comunicarse utilizando gestos y signos, algunos tan reconocibles y universales como los relacionados con las funciones físicas básicas: comer, dormir, beber... Pero lo que más llama la atención es que también manejaba otros conceptos más emocionales, asociados normalmente a los sentimientos de los seres humanos. Koko nos enseñó que los animales sienten de un modo muy parecido, como podéis ver en la ilustración que acompaña a esta actividad.



- ¿Os animáis a reproducir los gestos de Koko con vuestras manos y brazos?
- ¿Cómo representaríais estos conceptos?

  hambre - calor - dolor - tristeza - amistad - enfado
- Aquí encontraréis **muchas actividades para conocer a Koko** y jugar con ella.
- ¿Qué significa vivir en cautividad? ¿Cómo creéis que se siente un animal salvaje en esa situación? ¿Habéis visitado zoos o parques abiertos?
- ¿Conocéis a alguna persona sorda o con discapacidad auditiva?
- En **Signojuego**, una serie de vídeo-adivinanzas de la Federación de personas sordas de Galicia, descubriréis muchos signos y otras cuestiones sobre este colectivo y sobre cómo comunicaros con estas personas.

ACTIVIDADES

3. Somos naturaleza

Soy salvaje recrea el hábitat de Koko y Mona, la belleza natural de la selva. Nos lleva a ese espacio que no debemos olvidar, en un mundo donde cada vez nos alejamos más de esa naturaleza a la que pertenecemos... y a la que atacamos. Mientras el "salvaje" explora, busca lo primordial, vive en conexión con su entorno, el ser "civilizado" tala árboles y explota los recursos de un modo egoísta y poco respetuoso con el planeta.

Además de mostrarnos la preciosa relación entre Mona y Koko, *Soy salvaje* nos hace reflexionar sobre uno de los grandes problemas de nuestra época: la **deforestación**.

- Con estos dos vídeos, creados para la infancia, podéis presentar el tema en el aula:

  La importancia de los árboles
  Deforestación: la tala de árboles

- Reflexionad sobre las causas de la deforestación y cómo podemos evitarla.

Los grandes bosques y las selvas son muy importantes por muchas razones:

- ¿Por qué los animales necesitan que protejamos la naturaleza?
- ¿Por qué se dice que los bosques y las selvas son el pulmón del planeta?
- ¿Cuál es el pulmón de tu pueblo o ciudad?

ACTIVIDADES

4. De la selva a la ciudad

El mito del **buen salvaje** es un tópico del pensamiento europeo sobre la relación entre los pueblos “primitivos” y los “civilizados” que, aún hoy, forma parte del imaginario de muchas personas. En *Soy salvaje,* se nos invita a pensar sobre lo relativo de la educación y las construcciones culturales. Mona, la joven protagonista, ha sido arrancada de su hogar, la jungla, y de su familia, los animales. Desde su perspectiva, lo incomprensible y extraño son, precisamente, las costumbres de los humanos.

- Hay algunas historias y películas que pueden ayudarnos a establecer esta reflexión sobre el eurocentrismo, punto de partida del colonialismo:

  Babar, el elefantito. El famoso cuento de Brunhoff sobre un pequeño elefante que huye de la selva para escapar de un cazador y llega a una ciudad, donde interactúa con los humanos como uno más y se viste como ellos. Poulenc lo musicalizó.

  Madagascar. En esta película de animación de 2005 cuatro animales del zoológico de Central Park terminan por accidente en la selva. Su mayor conflicto es la pérdida de las comodidades urbanas y el miedo a sus propios instintos salvajes.

  Salvaje. Película animada de 2006 que cuenta cómo Ryan, un león adolescente, es enviado por error desde el zoo de Nueva York a África. Su padre y un grupo de animales escapan del zoo para ir a rescatarlo. Durante el trayecto, descubren los peligros reales de la gran ciudad y de la naturaleza salvaje.

ACTIVIDADES

5. ¿Cómo suena la selva?

Soy salvaje es un espectáculo con música en vivo, interpretada por un dúo de flauta y piano. Los dos músicos interpretarán una selección de piezas de Ligeti, Debussy, Bartók y José López Montes, autor también de los arreglos para dúo.

- Aquí podéis escuchar las piezas que componen el repertorio del espectáculo.

Las selvas y los bosques tienen su propia banda sonora: la música de la naturaleza, los sonidos que producen los seres vivos, animales y plantas, junto a otros fenómenos como la lluvia, el viento...

- Escuchad estos sonidos de animales de África y señalad los que reconozcáis.
- ¿Qué sonidos escucháis en vuestro entorno diario? ¿Y en vuestras vacaciones?
- Cerrad los ojos y escuchad esta selva por la noche. ¿Qué historias imagináis que pueden suceder en ella? ¿Quiénes serían sus protagonistas?

La selva amazónica es la más extensa del planeta y se extiende por muchos países de América del Sur.

- Localizad ese enorme territorio y esos países en el mapa.
- Escuchad con atención esta *Cumbia de la selva*. ¿Os animáis a cantarla y bailarla?

ACTIVIDADES

6. Piano y flauta

En el espectáculo escucharemos piezas que, si bien no se escribieron originalmente para este dúo, han sido arregladas para esta combinación de instrumentos, que tiene también un extenso repertorio original.

- Escuchad el primer movimiento del Dúo para flauta y piano de Aaron Copland, una música muy evocadora en la que la flauta se presenta en solitario, antes de que el piano entre a acompañarla. ¿A qué paisaje os transporta esta pieza?
- Buscad información e imágenes sobre ambos instrumentos.
- Observad y escuchad esta toma cenital de las manos del pianista en *Tarde en Transilvania, Sz.39, nº 5* de Bartók, una de las obras para piano solo de *Soy Salvaje.*
- Escuchad ahora esta *Fantasía para flauta sola* del compositor clásico danés Friedrich Kuhlau. Fijaos en el lugar en el que está grabado el vídeo. ¿Qué creéis que aporta esa música a una nave industrial? ¿La imaginaríais también en otros lugares?

Si bien el piano es un invento europeo, las flautas son instrumentos presentes desde la antigüedad en todas las culturas y civilizaciones.

- En este vídeo podéis escuchar flautas de la selva amazónica, acompañadas de percusión tradicional.

ACTIVIDADES

7. Sois salvajes

Al acudir a la representación de *Soy Salvaje* en el Real Teatro de Retiro, habréis disfrutado de un espectáculo multidisciplinar: en él conviven herramientas escénicas como la música, la plástica y el teatro de objetos, coreografiados con diferentes técnicas de manipulación. Seguro que os llamó también la atención su cuidada escenografía e iluminación, que convertían una obra sencilla en algo extremadamente poético, bello, plástico y sugerente.

- ¿Qué es lo que más os gustó de *Soy salvaje?* ¿De qué trataba?
- ¿Qué temas os preocupan? ¿Cómo los convertiríais en un cuento?
- ¿Qué historia os gustaría contar después de ver *Soy salvaje?*
- Cread una pequeña historia, en forma de cuento o fábula.
- Representad plásticamente todos los elementos que vayan apareciendo: personajes, paisajes en los que sucede, medios de transporte...
- ¿Cómo representaríais esta historia en escena? Realizad una maqueta corpórea de la escenografía con ayuda de plastilina, goma Eva, cartón u otros materiales.
- ¿Qué ambiente sonoro ilustraría cada escena? ¿Qué tipo de música añadiríais como banda sonora?

TEATRO DE OBJETOS CON MÚSICA EN VIVO

¡SOY SALVAJE!

Guía didáctica:

Ana Hernández-Sanchiz

Real Teatro de Retiro