

Teatro de la Zarzuela
Cuadernos didácticos
Guía del profesor

Textos de **Ana Hernández Sanchiz**

Con la colaboración de **Guillermo Amaya**

PINOCHO

Ópera en dos actos de **Paolo Madron**,
basada libremente en *Le avventure di Pinocchio*, de **Carlo Collodi**

(Versión en castellano de **Pablo Valdés Sánchez**)

Música de **Pierangelo Valtinoni**

Estreno en España

Nueva producción del Teatro de la Zarzuela

AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Días 9, 10 y 11 de marzo de 2016, 11.00 horas (funciones escolares)
Día 12 de marzo de 2016, 18.00 horas (función familiar)

Duración aproximada: **80 minutos (sin intervalo)**

Coordinación: **Departamento de actividades pedagógicas**

Textos: **Ana Hernández Sanchiz**

Coordinación editorial: **Víctor Pagán**

Diseño de portada: **Bernardo Rivavelarde**

Diseño de interior y maquetación: **Antonio Ballesteros**

Los textos contenidos en este cuaderno pueden reproducirse libremente, citando la procedencia y los autores de los mismos.

NIPO: 035-16-009-5 D.L.: M-1147-2016

Ilustraciones

Páginas 2, 4, 7, 10, 13, 15, 16, 24-27, 47

Pepe Corzo. *Figurines para la producción de "Pinocchio"*.
Dibujos digitales, detalles (Lima, 2015)

Página 18

Guillermo Amaya. *Decorados para la producción de "Pinocchio"*.
Dibujos digitales, detalles (Madrid, 2015)

Páginas 20, 28, 32, 36

Salvador Bartolozzi. *Dibujos de Pinocho (Serie "Aventuras de Pinocho")*.
Dibujos impresos, 1919-1928 (Madrid, Editorial de Saturnino Calleja)
Biblioteca Histórica Municipal (Madrid)

PINOCHHO

Ópera en dos actos de **Paolo Madron**,
basada libremente en *Le avventure di Pinocchio*, de **Carlo Collodi**

(Versión en castellano de **Pablo Valdés Sánchez**)

Música de **Pierangelo Valtinoni**

Estrenada en la Komische Oper de Berlín, el 5 de noviembre de 2006

Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd. (Berlín)
(Versión Teatro Regio de Turín, 2011)

Nueva producción del Teatro de la Zarzuela

Temporada 2015/16

Una temporada más ofrecemos al público escolar y al público en general una programación entretenida y variada con obras musicales de gran calidad, de fino humor y con personajes inolvidables. Para el público joven nos volvemos a aproximar al teatro de cámara presentando en coproducción con la Fundación Juan March *El pelele* de Julio Gómez, recuperación de un título importante, y su coetánea *Mavra* de Ígor Stravinski, basada en un cuento de Aleksandr Pushkin —ambas en programa doble—, o las tres *Tonadillas* de Blas de Laserna, obras del siglo dieciocho cargadas de costumbrismo y crítica social.

El público infantil va a disfrutar de *Pinocho*, obra sobre este famoso personaje con música de Pierangelo Valtinoni, que ha sido representada en distintos idiomas en varios teatros europeos, y que ahora se estrena en España en castellano. Y, por último, tanto el público infantil como el juvenil disfrutarán de *El sapo enamorado*, de Pablo Luna, y *El corregidor y la molinera*, de Manuel de Falla, en coproducción con la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, en unas entretenidas versiones donde la pantomima adquiere una especial relevancia. Todo esto nos permite desarrollar unas propuestas escénicas en la que los géneros teatrales nos llevan por un recorrido lírico que va desde la Ilustración hasta la actualidad.

Índice

Introducción	6
Teatro de la Zarzuela	9
Breve historia de la zarzuela	9
Los creadores	11
Escritor	11
Compositor	11
Los intérpretes	12
Cantantes y voces	12
Actores	14
Bailarines	14
Orquesta	14
Coro	14
Director musical	14
Director de escena	14
Representación	15
Vocabulario	17
Propuesta de la director de escena	18
Pinocho y el viaje del héroe	
Guillermo Amaya	
Pinocho, la ópera	20
Ana Hernández Sanchiz	
Introducción	21
Biografía de los autores	22
Personajes	24
Argumento	28
Números musicales	30
La música de <i>Pinocho</i>	32
Propuesta pedagógica	36
Referencias para el profesor	37
Actividades previas	40
Actividades posteriores	46
Repartos / Ficha artística	48

Introducción

Querido profesor:

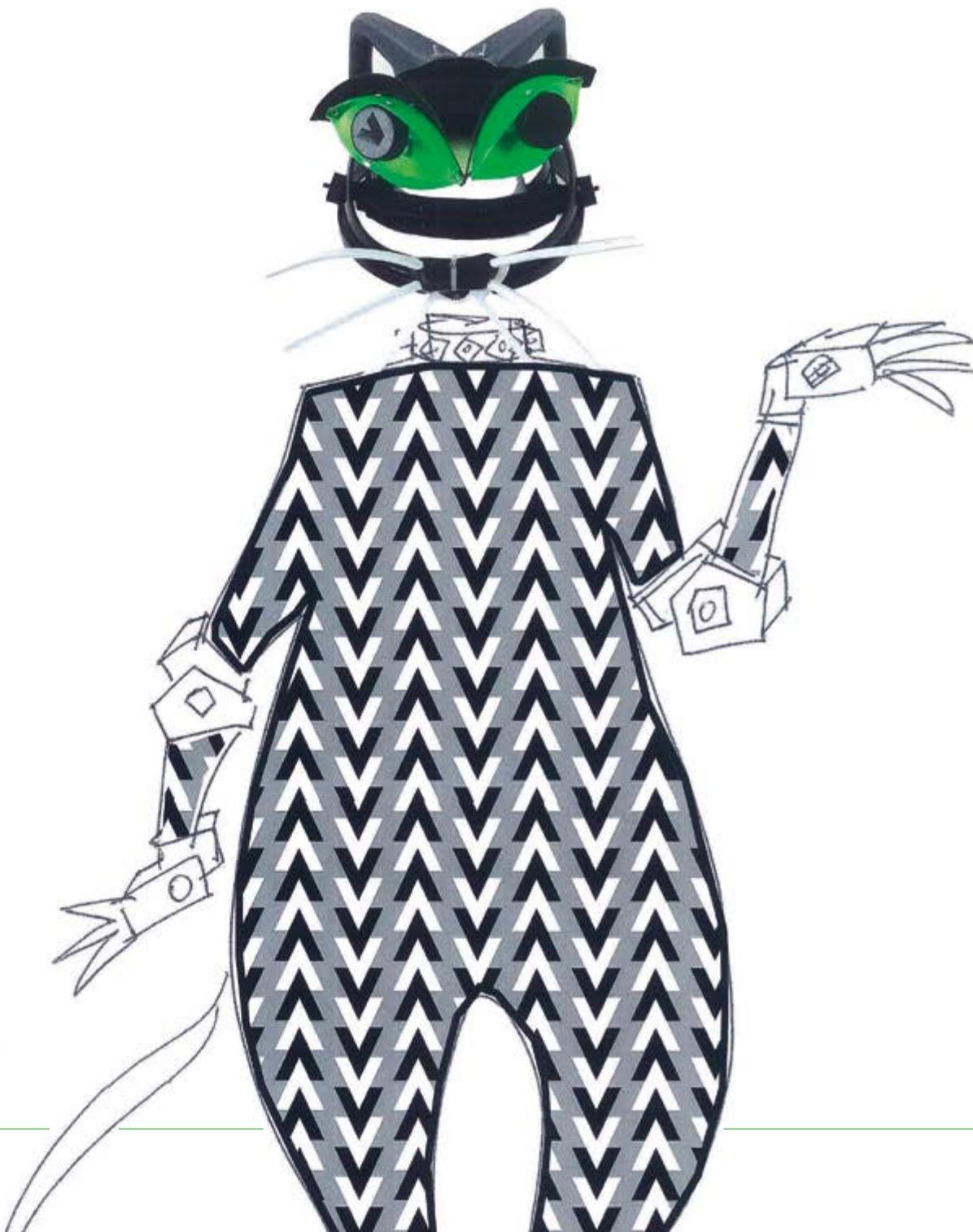
El cuaderno didáctico que tienes en tus manos ha sido preparado por el Departamento de Actividades Pedagógicas del Teatro de la Zarzuela, con la intención de servirte de guía y ayuda para preparar y realizar con tus alumnos la actividad extraescolar antes de asistir a la representación de una obra lírica pensada para el público más joven, aunque presentada con todos los medios necesarios: cantantes, orquesta, actores, escenografía, iluminación. Nuestro objetivo último es mostrar a los jóvenes y niños, con tu ayuda, que el género lírico es un espectáculo artístico, entretenido y divertido.

Hemos planteado este cuaderno en dos bloques. En el primero te ofrecemos unos datos que te serán útiles como información previa a la actividad de la asistencia al teatro. Hablaremos después de cómo se identifican las voces de los cantantes; cómo es la orquesta que les acompaña; qué es la escenografía y cuál es el cometido de los responsables y participantes de la representación. Este bloque se cierra con un esquemático vocabulario de la terminología teatral y musical de la obra que estudiamos en este cuaderno.

El segundo bloque lo dedicamos a la obra que los niños y jóvenes van a contemplar. Te proporcionamos información básica sobre los autores, los personajes y la estructura musical de la obra. También adelantamos su argumento. Las actividades propuestas le pueden proporcionar al alumno la posibilidad de desarrollar un trabajo creativo en la clase; evaluar y vincular la obra con otras áreas de estudio y otras formas y disciplinas artísticas y recursos de audio y de vídeo siempre que las haya.

Queremos, por último, agradecer tu interés por difundir el género lírico entre los niños y jóvenes, y nos ponemos a tu disposición para cuantas sugerencias, aclaraciones o recomendaciones quieras hacernos llegar.

Teatro de la Zarzuela
Departamento de actividades pedagógicas

Teatro de la Zarzuela

El Teatro de la Zarzuela es uno de los teatros más antiguos de Madrid, pues tiene más de 150 años. Está situado en el número 4 de la calle de Jovellanos, detrás del edificio del Congreso de los Diputados y fue construido en 1856 por iniciativa de un grupo de personas relacionadas con la música: los compositores Francisco Asenjo Barbieri, Joaquín Gaztambide, Rafael Hernando, José Inzenga y Cristóbal Oudrid, el dramaturgo Luis Olona y el cantante Francisco Salas.

Aunque dedicado básicamente a la zarzuela, ha habido en él otros espectáculos: teatro, recitales, danza, variedades, conciertos de música sinfónica y española e incluso ópera.

En él han trabajado todos los grandes cantantes de ópera y zarzuela de nuestro país y los mejores directores nacionales. Y toda una serie de profesionales del teatro, del espectáculo y del entretenimiento de otras partes del mundo.

En el teatro, además de los cantantes, músicos y actores, trabaja mucha gente que no vemos, pero que están ahí: regidores, electricistas, carpinteros, utileros, técnicos de sonido e iluminación, técnicos de máquinas y del telar, etc.

Breve historia de la zarzuela

La zarzuela es un espectáculo teatral, específicamente español, en el que los intérpretes alternan el canto, la declamación y el recitado. Tiene casi 400 años de historia. El género nació en tiempos de Felipe IV (1621-1665), muy aficionado a la caza y al teatro. Este monarca tenía, en los montes de El Pardo, donde hoy viven los Reyes de España, un pabellón que utilizaba para descansar cuando iba de cacería por aquellos lugares, muy poblados de zarzas. Allí, por las noches, se preparaban espectáculos para el entretenimiento del monarca y sus invitados, a los que se dio el nombre de «fiestas de zarzuela». De ahí proviene el nombre de esta especialidad teatral.

Desde aquellos años la zarzuela ha pasado por distintos períodos, desde las zarzuelas barrocas, que se caracterizan por los temas mitológicos y por la grandiosidad de las presentaciones, utilizando sofisticados ingenios para representar el mar, el cielo, tormentas.

Desde 1840 la zarzuela romántica empieza a convertirse en un espectáculo popular. Se construyen teatros y el género produce algunos de sus mejores títulos.

La zarzuela evoluciona y se crean nuevos tipos, aunque siempre se mantiene la característica de cantar, declamar y recitar alternativamente. Surge el teatro por horas, el género chico, la revista de actualidad, la comedia musical, la opereta, la revista de espectáculo, los cuentos líricos, etc. Toda una serie de modelos, con características propias a los que, generalmente, llamamos zarzuelas. Como cualquier obra teatral, las zarzuelas se dividen en actos, cuadros y escenas.

Creadores

Para crear una obra lírica hace falta la estrecha colaboración de dos profesionales: el escritor y el compositor.

Escritor

Es el profesional que desarrolla el texto, tanto los diálogos como las partes de los cantables, que suelen estar en verso. El resto puede ser en verso o en prosa. En la zarzuela ha habido escritores de textos muy importantes como: Antonio Paso (padre e hijo), Carlos Arniches, Carlos Fernández Shaw, Francisco Camprodón, Guillermo Fernández-Shaw, los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, Luis Mariano de Larra, Salvador María Granés y otros muchos.

A veces se unen dos escritores para crear un texto. Son importantes estas parejas: Antonio Paso y Joaquín Abati, Carlos Arniches y Celso Lucio, Enrique Paradas y Joaquín Jiménez, Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw y Guillermo Perrín y Miguel de Palacios.

Compositor

Es el profesional que escribe la música de las partes cantadas y de las instrumentales. Normalmente suele adaptarse a las letras escritas por el libretista, pero a veces, es el propio compositor quien escribe el texto de alguna de las canciones.

Compositores fundamentales de la zarzuela son: Amadeo Vives, Cristóbal Oudrid, Emilio Arrieta, Federico Chueca, Federico Moreno Torroba, Francisco Alonso, Francisco Asenjo Barbieri, Gerónimo Giménez, Jacinto Guerrero, Jesús Guridi, Joaquín Gaztambide, Joaquín Valverde (padre e hijo), José Serrano, Manuel Fernández Caballero, Pablo Luna, Pablo Sorozábal, Pedro Miguel Marqués, Ruperto Chapí, Tomás Bretón y Vicente Lleó.

Hay veces que se unen dos compositores para escribir una zarzuela, como el caso de Federico Chueca y Joaquín Valverde, Quinito Valverde y Tomás López Torregrosa, y Reveriano Soutullo y Juan Vert.

Intérpretes

Para montar una obra lírica se necesita un variado grupo de intérpretes.

Cantantes y voces

Los cantantes, de ópera o de zarzuela, se dividen grupos, según las características de su voz.

Voces femeninas

Soprano

Es la voz más aguda y la más frecuente. Es muy ágil, tiene capacidad para hacer gorgoritos (coloraturas), gran potencia y rica sonoridad.

Mezzosoprano

Voz intermedia dentro del grupo femenino. Su timbre es cálido y lleno, dando sensación de apasionamiento.

Contralto

La más grave del grupo. Posee agilidad media y un timbre profundo y pastoso. Es voz muy rara y no se emplea en la zarzuela.

Voces masculinas

Tenor

La más brillante y aguda entre las masculinas. Es potente, ágil, enérgica, brillante y flexible.

Barítono

Voz intermedia y la más habitual entre los hombres, llena y empastada. Tiene buena agilidad y timbre algo velado.

Bajo

La más grave del grupo. Su timbre es oscuro y denso, no tiene demasiada agilidad.

Comparación de las voces

Soprano (mujer)

Tenor (hombre)

Mezzosoprano (mujer)

Barítono (hombre)

Contralto (mujer)

Bajo (hombre)

Como esta división es muy genérica, se emplean adjetivos que concretan algo más: ligera (voz muy aguda, la más aguda de todas); lírica (tendencia hacia el agudo) y dramática (hacia el grave). Por ejemplo: soprano lírico-ligera, tenor lírico, tenor dramático, soprano dramática. En la zarzuela, a las sopranos también se les llama tiples.

Actores

Los cantantes, de ópera o de zarzuela, se dividen en grupos, según las características de su voz.

Bailarines

En muchas zarzuelas es necesaria la presencia de bailarines, que interpretan jotas, fandangos, seguidillas o danzas de ese tipo.

Orquesta

La orquesta necesaria para una zarzuela requiere, dependiendo de cada obra, entre 25 y 60 músicos. La del Teatro de la Zarzuela es la Orquesta de la Comunidad de Madrid; tiene unos 80 profesores, pero no siempre trabajan todos a la vez en el teatro.

La orquesta, sinfónica o filarmónica, está formada por instrumentos de cuerda frotada (violines, violas, violonchelos y contrabajos), instrumentos de viento-madera (flauta, oboe, clarinete, fagot), instrumentos de viento-metal (trompeta, trompa, trombón, tuba), percusión (timbales, caja, bombo, platillos y otros muchos instrumentos), arpa y piano. El compositor puede incluir cualquier otro instrumento que considere necesario.

Coro

Un coro es un conjunto de cantantes. En un coro, los seis tipos de voces que hemos visto, se agrupan en cuatro: sopranos y mezzosopranos (también llamadas altos), para las voces femeninas, y tenores y bajos para las masculinas. Hay varias clases de coros: masculinos, femeninos, mixtos (hombres y mujeres) e infantiles.

Director musical

Es el responsable de todo lo que tiene que ver con la parte musical de la obra lírica. Es quien dirige la orquesta, a los cantantes y a los solistas; quien determina la velocidad, la intensidad, la expresión, y todos los detalles que constituyen una interpretación musical. Tiene que conocer muy bien las características de las voces, porque su deber es acompañar al cantante, ayudándole a que sus intervenciones sean musicalmente atractivas.

Director de escena

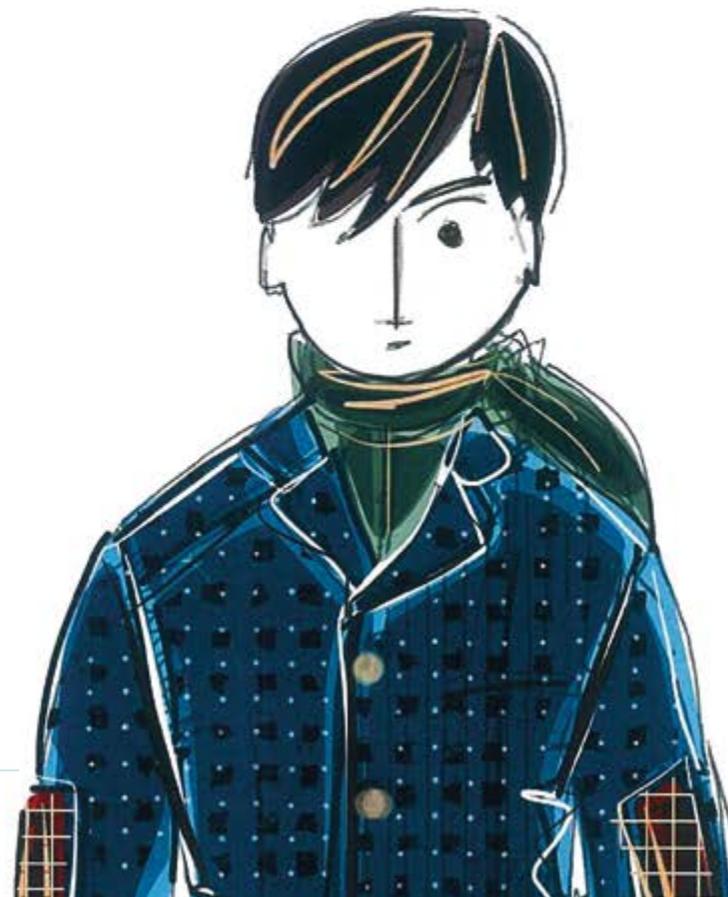
Es, junto al director musical, la persona que tiene más responsabilidad sobre el espectáculo. Es quien imagina la concepción general de la obra, el que decide la escenografía y el vestuario, el que determina cómo han de moverse los intérpretes y el coro en el escenario, el que pide a los actores y cantantes cómo han de interpretar su papel... Es el máximo responsable artístico del espectáculo. Éste puede seguir las indicaciones de los autores, aunque suele tener muchas posibilidades de aplicar sus propias ideas.

La representación

Para representar una zarzuela (o cualquier tipo de espectáculo teatral) hace falta disponer de los elementos que forman la escenografía: decorados, cortinas, muebles, adornos... toda clase de cosas y enseres con los que se construye el lugar donde se desarrolla la obra. Esta labor la llevan a cabo los escenógrafos, que son los creadores del espacio. Los carpinteros construyen los decorados que ha imaginado el director de escena o el escenógrafo.

Intervienen también los iluminadores que se encargarán de seleccionar la luz más adecuada en cada momento, haciendo los cambios necesarios para que la escena resulte lo más parecida posible a como la ha imaginado el director de escena o el escenógrafo.

Los figurinistas son los encargados de diseñar los trajes y ropas que han de llevar los intérpretes. Tienen que tener muy presente los detalles de la obra (zarzuela, ópera, comedia o tragedia), en qué lugar y en qué época se desarrolla, para que sus diseños encajen adecuadamente. Los trajes los confeccionan, normalmente, personas o empresas que se dedican a esto, pero los sastres del teatro se encargan de realizar los pequeños ajustes que siempre hacen falta.

Vocabulario

Acto. Cada una de las partes en que se divide una obra de teatro. Cada acto conlleva un cambio de lugar, de época o de tiempo.

Argumento. Tema sobre el que trata una obra teatral.

Banda. Una banda de música es una formación musical compuesta por instrumentos de viento y de percusión. La banda sinfónica incluye además contrabajos e, incluso, violonchelos.

Broadway. Una de las calles más famosas de Manhattan (Nueva York), conocida por albergar en sus alrededores una veintena de teatros, la mayoría destinados al género musical.

Circo. Espectáculo artístico, tradicionalmente de carácter itinerante, que incluye disciplinas variadas (acróbatas, magos, payasos, domadores...) y se representa en el interior de una gran carpa circular, con gradas para el público alrededor de la pista.

Escena. Parte de un acto o de un cuadro en la que intervienen personajes concretos. Cada cambio de personajes es un cambio de escena.

Marcha. Pieza musical de ritmo binario y marcado, creada para marcar el paso y acompañar desfiles, cortejos o actos solemnes: marchas militares, fúnebres, nupciales, procesionales, circenses...

Marionetas. Nombre de origen francés utilizado para designar genéricamente los diferentes tipos de títeres o teatro de muñecos: títeres de guante, de hilos, de peana y varillas, de sombras...

Ópera. Género musical que agrupa a las obras escénicas cuyo texto se interpreta acompañado de música orquestal.

Ostinato. (Del italiano, obstinado). Técnica de composición que consiste en una sucesión de compases que repiten sus notas de forma similar.

Prólogo. Parte situada al comienzo de una obra, a modo de introducción temática y puesta en situación. En música escénica también suelen recibir el nombre de oberturas o preludios.

Proscenio. Zona del escenario teatral más cercana al público. También recibe el nombre de corbata.

Repertorio. Conjunto de obras teatrales o musicales que un artista o una compañía tienen preparadas para interpretar. Antiguamente eran famosas las compañías de repertorio itinerantes.

Samba. Género musical brasileño, de raíces africanas, del que derivó la danza del mismo nombre.

Telón. Cortina que cubre la boca del escenario antes y después de las representaciones, así como durante los entreactos.

Titiritero. Constructor de títeres, o persona que los manipula ante el público. La palabra también se utiliza para describir a acróbatas y equilibristas ambulantes.

Tragafuegos. Artista de circo que simula expulsar fuego por la boca, expulsando un líquido inflamable hacia una antorcha u otro tipo de llama. Se dice que es un arte de origen indio.

Propuesta del director de escena

Pinocho y el viaje del héroe

Con mi propuesta teatral pretendo conseguir que todos experimentemos el increíble viaje de Pinocho. Algo aparentemente sencillo pero que encierra, como era de esperar, una enorme complejidad. Esto suele ocurrir siempre con las obras que se han ganado por derecho propio el entrar a formar parte de los clásicos de la literatura. Son obras que contienen en una aparente sencillez una enorme riqueza formal y psicológica, y que ofrecen por lo tanto muchísimos niveles de lectura.

Quiero mostrar a Pinocho a través de los ojos de Gepeto, a través de su mente, para que todos, de alguna manera, podamos experimentar la fuerte conexión que tiene el padre-creador con su hijo-criatura. Solo así, desde el amor absoluto, se puede entender y respetar el viaje del héroe inesperado en que se convierte Pinocho. Pretendo de esta manera que experimentemos con él todas sus transformaciones, tanto físicas como psíquicas, para que a través de esa identificación seamos nosotros mismos los que de alguna manera recibamos la experiencia de ese viaje.

Un viaje que desde mi punto de vista culmina con el abandono del pequeño “ser egoísta”, que todos llevamos dentro y el nacimiento del verdadero “ser generoso”, una personalidad llena de amor, que no impone condiciones y que también, sin lugar a dudas, está dentro de nosotros. Quiero mostrar las dificultades de ese camino, los encuentros mágicos e increíbles que tiene Pinocho, sin eludir ni endulzar los episodios realmente difíciles que atraviesa nuestro protagonista, ya sea el abandono, la pérdida, el engaño, la traición, la mentira o la confrontación con la propia muerte. Esto son matices que por supuesto se encuentran perfectamente integrados en la maravillosa música compuesta por Valtinoni. Y todo porque pienso que solo de esa manera, aceptando cómo somos, comprendiendo nuestra situación, entendiéndonos a nosotros mismos y a los demás y luchando por crecer como personas, es como se puede llegar a una especie de redención, para que podamos así evolucionar y convertirnos definitivamente en seres mejores. Algo que podemos ver con claridad en la historia de Pinocho, perfectamente simbolizado en su tercera transformación, cuando deja de ser una marioneta y se convierte en un niño de verdad.

Y toda esa magnífica riqueza la quiero mostrar en un mundo lleno de extraños mecanismos, con magia de cuento de hadas; rodeándonos de objetos maravillosos y curiosos engranajes de madera, con personajes fabulosos y seres muy reales, y por supuesto artilugios que mezclan lo cotidiano con lo fantástico y que no pueden dejar impasible a quien los contempla.

Es mi intención por último, tratar de hacer todo esto con credibilidad. Me interesa sobre todo la verosimilitud del hecho narrativo que todos tratamos de contar, porque pese a ser un mundo mágico y de fantasía, donde las marionetas y los animales hablan y cantan y donde las hadas usan su magia para ayudar a los niños, es también un mundo imbuido de una fuerte y a la vez extraña coherencia. Esto aporta una casi inesperada actualidad, permanencia y vigencia al texto que han hecho que la historia de Collodi se haya convertido en un clásico moderno. Por eso quiero tratar a todas esas criaturas mágicas y no mágicas que van apareciendo en la ópera de Valtinoni —y que también aparecen en el Pinocho original— desde la más absoluta verdad, porque desde mi punto de vista solo partiendo de la verdad, sin importar el género en el que se trabaje, se puede alcanzar la esencia de cada obra.

Y al fin y al cabo eso es precisamente lo que buscamos todos cuando nos enfrentamos a este tipo de retos; encontrar la esencia de la obra que estamos trabajando para que esta penetre nuestro ser y así nos transforme a través de una peculiar evolución “pinochiana” en mejores personas. O si no, al menos, que nos convierta en criaturas mejoradas.

Guillermo Amaya
Director de escena de Pinocho

Pinocchio, la ópera

"Este es el cuento de un muñeco precioso,
un poco granuja y muy mentiroso.
No tiene miedo ni tiene conciencia,
Y puede que tenga muy poca vergüenza.
Pillo, travieso, bribón y curioso...
Yo no le pido que sea otro.
No. Si fuera distinto,
no sería Pinocho."

(Prólogo. Fragmento de El Hada)

Introducción

Pinocchio es una ópera compuesta por el italiano Pierangelo Valtinoni, con texto de Paolo Madron, que será interpretada en la versión en castellano realizada expresamente para esta producción por Pablo Valdés. En cualquier obra escénica, y más en el caso de un texto cantado, es necesario contar con un escritor que no solo traduzca el texto, sino que lo actualice y lo acerque a las peculiaridades del idioma y de la cultura de cada lugar.

Aunque la mayor parte del texto, escrito íntegramente en verso rimado, se canta, aparecen intercalados algunos fragmentos hablados, con y sin acompañamiento musical, tal y como podemos encontrar en la Zarzuela o en el Singspiel alemán.

Desde su composición en 2001, la obra ha ido evolucionando; a la ópera en un acto *Pinocchio, burattino di talento* (Teatro Olimpico de Vicenza), le siguió en 2006 *Pinocchio*, en dos actos (Komische Oper de Berlín), y sucesivas versiones en 2008 (Teatro Comunale de Vicenza) y 2011 (Teatro Regio de Turín). Es esta última la que Pablo Valdés Sánchez ha tomado como referencia para su traducción y adaptación en castellano.

Pinocchio es una de las óperas contemporáneas más representadas en Europa, en escenarios tan relevantes como el de la Komische Oper de Berlín, la Staatsoper de Hamburgo, el Teatro Regio de Turín, el Teatro Circo de Braga o, en esta temporada, en el Auditorio de la Universidad Carlos III, dentro de la programación del Teatro de la Zarzuela de Madrid, entre otros.

Pierangelo Valtinoni, compositor

Organista y director de orquesta, ha desarrollado una intensa actividad concertística centrada, especialmente, en el repertorio del siglo XX y contemporáneo. Fundador y director del Paralelli Ensemble de Vicenza, ha dirigido durante años el Icarus Ensemble de Reggio Emilia, participando en conciertos por toda Italia, Europa y México.

Como compositor ha estrenado sus obras en Europa, Asia y América, con numerosas grabaciones para diferentes discográficas, así como publicaciones en prestigiosas editoriales. Ha escrito tres óperas infantiles: *Il ragazzo col violino*, con textos de Roberto Plumini y *La Regina delle nevi* y *Pinocchio*, con textos de Paolo Madron.

Para más información ver: www.pierangelovaltinoni.com

Biografías de los autores

Paolo Madron, autor del texto

Compagina su labor como periodista con la escritura de textos operísticos. Fue corresponsal en Nueva York para *Milano Finanza*, fundó y dirigió el semanal *Economy* y actualmente dirige *Lettera43.it*, un diario online que fundó en 2010. Ha llevado a cabo investigaciones periodísticas sobre los principales exponentes del capitalismo italiano, entre ellos Silvio Berlusconi

Desarrolla su labor operística junto al compositor Pierangelo Valtinoni, con quien creó *Pinocchio*, su primera ópera, una versión libre del libro de Collodi. Su segunda ópera, *La Reina de las nieves*, fue estrenada en Berlín en 2009.

Pablo Valdés Sánchez, versión en castellano

Nacido en Pamplona, estudia música en el Conservatorio Pablo Sarasate, y dramaturgia y dirección escénica en el Teatro Español y en el Laboratorio de Teatro William Layton de Madrid. Ha trabajado como ayudante de dirección en el Centro Dramático Nacional con José Carlos Plaza, Miguel Narros *Marat-Sade*, Josefina Molina o Álvaro del Amo. Ha dirigido, entre otros montajes, *Leoncio* y *Lena*, *La mueca del miedo*, *Historia de una muñeca abandonada* y *Santa Juana de los mataderos*.

Como autor teatral ha estrenado *Dos, uno y ninguno*, *El truco de la paloma*, *Natacha*. Ha escrito los libretos de las óperas *El traje nuevo del emperador*, *Alí Babá y los cuarenta ladrones* con música de Íñigo Casalí y *Don Perlimplín* con música de Josep Vicent Egea. Su texto *Dulce de membrillo* obtuvo el VI Premio de Teatro Domingo Pérez Minik. Recientemente ha trabajado como ayudante de dirección de José Carlos Plaza en *Los diamantes de la corona* (Teatro de la Zarzuela, 2010); ha escrito el libreto de la ópera *Cuento de Navidad*, de Íñigo Casalí (Teatro Arriaga, 2013) y ha realizado la versión en castellano de las óperas *The Toy Shop*, de Seymour Barab (Teatro Arriaga, 2012), y *La princesa árabe*, de Paula Fünfeck (Teatro de la Zarzuela, 2014).

Personajes

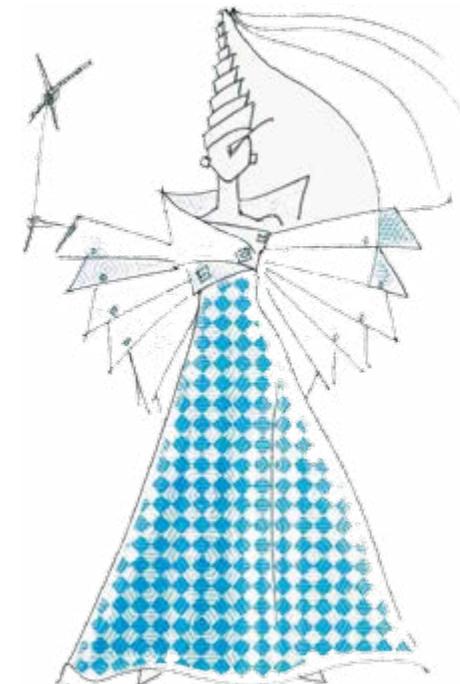
(nombre en castellano, en italiano
y cuerda vocal)

PINOCHO (Pinocchio)
Soprano

GEPEETO (Geppetto)
Baritono

EL HADA (La Fata)
Soprano

EL GATO
(Il Gatto) Mezzosoprano

EL ZORRO
(La Volpe) Tenor

TRACAFUEGO
(Mangiafuoco) Bajo

EL ATÚN
(Il Tonno) Barítono

EL POSADERO
(L'Oste) Tenor

DOS GUARDIAS
(Due Gen darmi) Voces blancas

MECHA
(Lucignolo) Soprano

ARLEQUÍN
(Alreochino) Soprano

POLICHINELA
(Pulcinella) Mezzosoprano

CUATRO CONEJOS
(Quattro Conigli) Voces blancas

EL GRILLO PARLANTE
(Il Grillo Parlante) Voces blancas

EL DOMADOR
(Il Domatore) Actor

DOCTOR BÚHO
(Dottor Gul) Tenor

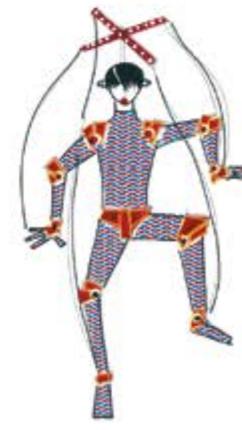
DOCTOR CUERVO
(Dottor Corvo) Tenor

EL CARACOL
(La Lumaca) Voz blanca

EL BURBO
(L'Asino) Actor

LAS MARIONETAS
(I Burattini) Actores

LOS NIÑOS
(I Bambini) Actores

Argumento

Acto primero

PRÓLOGO

Mientras Gepeto talla el muñeco a partir de un pedazo de madera, el Hada presenta a Pinocho y van apareciendo el resto de personajes que continúan con su presentación. Pinocho se queda dormido, agotado tras su creación. Todos salen, dejándole solo en escena.

ESCENA 1

Gepeto regresa muy satisfecho por el trabajo realizado. Explica cómo su triste y modesta vida va a cambiar gracias al pequeño que acaba de crear, al que anima a despertar y descubrir el mundo. Pinocho despierta y se dirige alegre a su padre, preguntándole curioso sobre todo lo que ha oído mientras dormía.

ESCENA 2

Pinocho se muestra caprichoso y sólo piensa en divertirse. Está hambriento y se queja de la pobre comida que Gepeto le ofrece. El Grillo Parlante le echa en cara que es un desagradecido al no valorar que su padre ha tenido que vender su abrigo para que él

pueda comer algo y comprar los libros escolares. El muñeco protesta antes de ir a la escuela, pues solo quiere divertirse, y estudiar le parece aburrido. El Hada y el Grillo cuentan cómo Pinocho ha vendido sus libros para comprar una entrada para el teatro de Tragafuego y le acusan de malcriado y sinvergüenza. Pinocho termina por dar un manotazo al Grillo Parlante para que deje de molestarlo con consejos.

ESCENA 3

Tras la entrada de la Banda del teatro de marionetas tocando una marcha, Tragafuego se lamenta de tener que contar siempre los mismos cuentos. Arlequín le dice que es su culpa por no tener fantasía para inventar nuevas historias. Enfadado, el feriante agarra a la marioneta con intención de arrojarlo al fuego, pero Pinocho entra e intenta evitarlo, siendo apresado también. Polichinela y Arlequín interceden por él: Pinocho será una fuente de nuevos cuentos. Tragafuego lo deja libre para que viva aventuras que luego puedan contar en el teatro.

ESCENA 4

El Zorro y el Gato convencen a Pinocho de que hagan negocios juntos para multiplicar las pocas monedas que le quedan. Desoyendo los consejos del Grillo Parlante, se va con ellos y entran en la Posada del Cangrejo Rojo. Allí se queda dormido, momento que aprovechan los dos pillos para robarle. Cuando despierta no puede pagar y el posadero llama a los guardias, pero él huye antes de que lo apresen. Más tarde encuentra a una paloma que lo lleva hasta la Casa del Hada Azul. Helado de frío, llama a la puerta y debe esperar a que un lento Caracol salga a abrirle la puerta.

Acto segundo

ESCENA 5

Pinocho parece muerto, no reacciona tras las tres semanas que el Caracol tardó en abrir. El Hada y los doctores Cuervo y Búho intentan revivirlo, mientras el Grillo piensa en el sufrimiento de Gepeto. El Hada le da una medicina que él rechaza por su sabor amargo. Cada vez que finge beberla le crece la nariz. Sólo cuando ve acercarse al cortejo fúnebre que viene a por él acepta tomar la medicina para poder seguir viviendo y portarse bien.

ESCENA 6

Cuando Pinocho se dirige a la escuela, su amigo Mecha le convence de que se vaya con él y otros niños al País de los Juguetes. Mientras el Hada intenta avisarle del engaño y de que Gepeto está perdiendo la vida intentando encontrarlo, el escenario se va convirtiendo en un circo y los pequeños en burros. Pinocho, desesperado, se arroja al mar.

ESCENA 7

Pinocho se encuentra con el Atún, que se extraña al ver a esa criatura en el mar. Decide salvarle con la ayuda del resto de peces quitándole la pesada piel de burro. Pinocho está dispuesto a cambiar y solo desea regresar con su padre. En ese momento aparece Atila, el gran tiburón que se ha tragado a Gepeto, que buscaba a su hijo en una barca. Pinocho se deja tragar por el tiburón con la esperanza de encontrar a su padre vivo.

ESCENA 8 Y FINAL

Padre e hijo se encuentran en el oscuro vientre del tiburón. Tras abrazarse, buscan la salida. Gepeto, extenuado, pide a Pinocho que huya sin él, pero el muñeco carga con el anciano y lo saca al exterior. Allí les esperan todos los personajes del cuento, encabezados por el Hada, que le anuncia que ya no es un muñeco sino un niño de verdad. Todos están felices, también Tragafuegos, que ya tiene su cuento: la historia de Pinocho.

Números musicales

Acto primero

PRÓLOGO

EL HADA, EL GRILLO PARLANTE, EL GATO, EL ZORRO, MECHA, ARLEQUÍN Y POLICHINELA

ESCENA 1. GEPETO SE ENTUSIASMA

GEPETO, PINOCHO

ESCENA 2. LOS CAPRICHOS DEL MUÑECO

GEPETO, PINOCHO, EL GRILLO PARLANTE, EL HADA

ESCENA 3. EN EL TEATRO DE TRAGAFUEGO

TRAGAFUEGO, PINOCHO, CORO DE MARIONETAS, DOS GUARDIAS, ARLEQUÍN Y POLICHINELA

3A. ORQUESTA DE MARIONETAS

3B. EN EL TEATRO

3C. ORQUESTA DE MARIONETAS

ESCENA 4. EN LA POSADA DEL CANGREJO ROJO

PINOCHO, EL GRILLO PARLANTE, EL GATO, EL ZORRO, EL POSADERO, DOS GUARDIAS

4A. LA POSADA

4B. SOBRE LAS ALAS DE LA PALOMA

PINOCHO

4C. EL CARACOL

PINOCHO, EL CARACOL

Acto segundo

PRELUDIO

ESCENA 5. LA AMARGA MEDICINA

EL HADA, EL GRILLO PARLANTE, DOCTOR CUERVO, DOCTOR BÚHO, PINOCHO, CUATRO CONEJOS

ESCENA 6. EL PAÍS DE LOS JUGUETES

MECHA, PINOCHO, CORO DE NIÑOS, EL HADA

6A. CANCIÓN DE LOS BURROS

ESCENA 7. EN EL MAR PROFUNDO

PINOCHO, EL ATÚN, CORO DE PECES

7A. EL TIBURÓN

ESCENA 8 Y FINAL. EN EL VIENTRE DEL TIBURÓN

TODOS

La versión que escucharemos está formada por un *PRÓLOGO* inicial, un *PRELUDIO* para el segundo acto y catorce números musicales repartidos en las ocho *ESCENAS* que conforman la obra.

Acto primero

PRÓLOGO

El comienzo con un clima suave y misterioso basado en un arpegiado repetitivo y sugerente del piano, con las cuerdas en pizzicato y alternancia de las maderas y trompas en un motivo ascendente que nos conduce *in crescendo* hacia la primera aparición del Grillo Parlante ("Cri. Cri. Cri"), una sección coral de carácter juguetón y animado que, a modo de estribillo, alterna con las sucesivas presentaciones solistas del Zorro, Arlequín, Polichinela y Mecha. El número concluye con un recitativo del Hada ("Este es el cuento de un muñeco precioso"), tras la que vuelve el clima suave y misterioso, aún más lento que al comienzo.

ESCENA 1

Tras una breve y enérgica introducción orquestal en la que se alterna ritmo binario y ternario, Gepeto se felicita por su creación ("¡Ha quedado perfecto!") un tema que mantiene el carácter y rítmica anteriores. En la sección central en 3/4, más dulce y expresiva, Gepeto repite dos veces el tema ("Oh, qué mágico sueño"), la segunda acompañado por las voces blancas del Grillo Parlante. Una pequeña transición protagonizada

por los latidos del timbal nos adelanta lo que está a punto de suceder: Pinocho cobra vida en la sección final, presentado por unos intervalos de octava en el oboe. Se trata de una sección de carácter agitado que vuelve a alternar compases binarios y ternarios.

ESCENA 2

Un amable recitativo de Pinocho ("Hoy he nacido") precede y prepara este número en *Tempo di samba*, muestra de la alegría del muñeco, en el que Gepeto y el Grillo Parlante interpelan a Pinocho al son de este ritmo popular brasileño. El número tiene un especial protagonismo de la percusión instrumental, así como utilización de palmas y ritmos vocales ("Du, du, du"). Un recitativo del Hada ("¡Pobre Gepeto...!") pone fin al ritmo de samba con una cantinela de reproches, apoyada por el Grillo Parlante y el resto de personajes ("Su abrigo, vendido"). Pinocho interrumpe con un texto hablado justo antes del acorde final.

ESCENA 3

Compuesta de tres números, el primero de ellos es una marcha de la *ORQUESTA DE MARIONETAS*, introducida por la caja. Tras la introducción rítmica, el flautín presenta el tema de esta enigmática marcha, que alterna entre el acompañamiento marcial con metales y percusión y otros momentos más delicados con *glockenspiel*, que nos recuerdan a una caja de música.

El número central, *EN EL TEATRO*, es una escena muy coral en la que la música se adecúa al texto, tanto en el estilo silábico (tónica general de la obra completa), como en el carácter y los tempos elegidos. Para mostrar la monotonía y el aburrimiento de los personajes

se elige un *Tempo di valzer lento*, un pesado vals que va animándose en la voz de Tragafuego (“Qué pesadilla”). La insolencia de Arlequín se manifiesta con un discurso punzante con un acompañamiento picado en la orquesta (“no sería difícil”). Los guardias se acompañan de la caja, para mostrar su carácter marcial. Encontramos también guiños como una autocita a la samba de la escena anterior y fragmentos hablados con acompañamiento instrumental. La escena se cierra como empezó, con la marcha de la *ORQUESTA DE MARIONETAS*.

ESCENA 4

También dividida en tres números, el primero sucede en *LA POSADA*, donde el Gato y el Zorro muestran su astucia para gestar un engaño a ritmo de *Ragtime*, en un dúo al estilo del cabaret musical (“¿Sabes que cinco monedas...?”). El número adquiere un carácter nocturno con Pinocho en el *Andantino* (“Qué sueño. Qué hambre”). Cabe destacar la intervención del Grillo Parlante (“Pinocho, Pinocho, hay que pagarlo todo”) en la que un machacón recitado rítmico evidencia más que nunca la voz de la conciencia.

El segundo número es un recitativo y aria de Pinocho (“Hermosa paloma”), un bello tema lírico con acompañamiento arpegiado y ondulado en el piano.

Termina el primer acto con un curioso número (“¿Quién llama...?”), un *Tempo di beguine* lento, como corresponde a un Caracol. Se trata de un final de acto suave y tranquilo, alejado de la brillantez de los coros y concertantes habituales. El carácter no conclusivo de la escena se traslada también a la música.

Acto segundo

PRELUDIO

Abre el acto la flauta sola con ágiles motivos descendentes. Se une la orquesta con un emocionante tema sobre el que el Hada y el Grillo Parlante recitan su texto hablado en el que describen la situación de Pinocho.

ESCENA 5

Tras el preludio se ataca directamente *LA AMARGA MEDICINA*, en el que el Hada intenta salvar al muñeco, acompañada de los Doctores Cuervo y Búho, quienes cantan sus afirmaciones de Perogrullo con un ritmo marcado y solemne. El tema central del Hada (“Lindo muñeco”), de ritmo ternario, es una especie de nana dulce que pretende dar consuelo a Pinocho. Como no funciona, el Hada prueba cambiando a otro estilo más animado, con tintes de musical (“Si tiene tan mal sabor”). La negativa a tomar el remedio lleva a anticipar el terrible final que se avecina con una *Marcha fúnebre* en *Tempo di bolero*, en la que se juega con el texto rítmico, tanto por parte del Grillo Parlante como, al final, por los Cuatro Conejos. Cierra el número Pinocho con un recitativo en el que agradece su vuelta a la vida (“¡El hada me ha curado!”).

ESCENA 6

Una oscura introducción a cargo de las cuerdas graves se ve interrumpida por las maderas que adelantan el *Moderato*, montados sobre la percusión que imita el trote de los caballos. El dúo de Mecha y Pinocho (“¡Qué alegría, Pinocho!”) hace

caso omiso del intento de interrupción del Hada y se ve reforzado por el Coro de Niños (“Es la tierra soñada”), hasta que su alegre canto se transforma en un afinado rebuzno, cuando nuevamente escuchamos el intervalo de octava que ya apareció como un presagio al “nacer” Pinocho. Vuelve la oscuridad en el puente hacia el siguiente número, el *CANCÁN DE LOS BURROS*, una danza con ritmo de marcha circense en la que la trompeta presenta el tema, que es retomado por los violines. La danza gana en velocidad y viveza con la presencia de la percusión, en una sección que recuerda a la *Danza del sable* de Aram Jachaturián. El número concluye con una sección coral in crescendo que rompe con la danza anterior y nos prepara para pasar de la carpa circense a las profundidades marinas.

ESCENA 7

La atmósfera acuática se describe con líneas melódicas y motivos ondulares, especialmente en el acompañamiento instrumental. El dúo de Pinocho y el Atún combina la voz hablada y cantada (“¿Qué hace aquí...?”) y evoluciona del acompañamiento ondulado al ritmo de samba y los metales latinos, que reaparecen en este número. Volvemos a la atmósfera acuática para enlazar con el siguiente número, *EL TIBURÓN*, en el que la música se va agitando, se intercalan silencios que entrecortan el discurso y aparece un ostinato en los graves, posiblemente en un guiño a la famosa banda sonora de John Williams.

ESCENA 8 Y FINAL

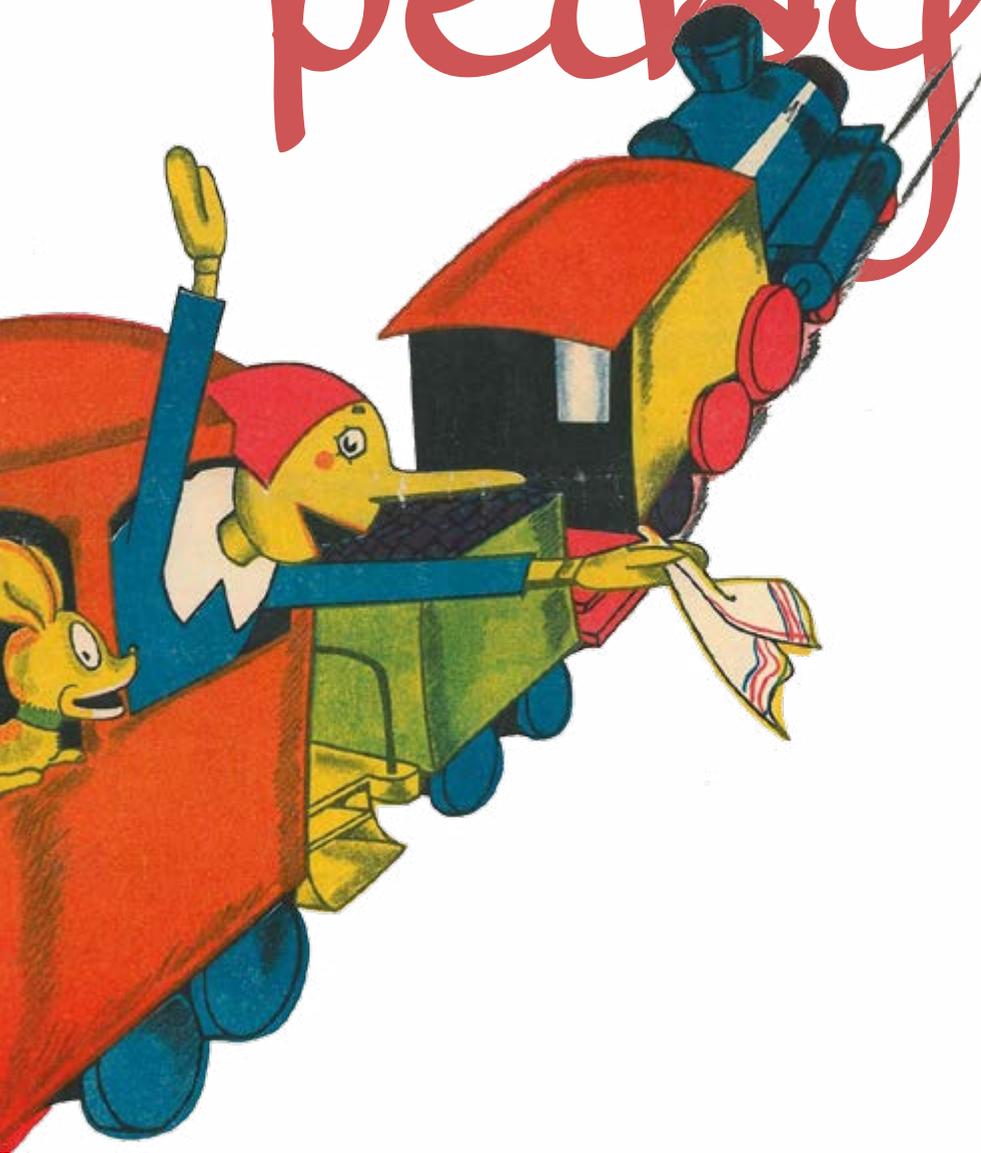
Tras el reencuentro entre Pinocho y Gepeto ambos cantan a dúo una emocionante *barcarola* (“Siempre te buscaba”). Cuando, ante el cansancio de su padre, Pinocho no se rinde y canta su aria (“No sé cómo pude”) se rompe el encantamiento y llega la transformación, descrita en la música con un ostinato en tresillos que acompaña a una progresión en las maderas y culmina con el aria del Hada (“Bienvenido, Pinocho”). Tras ella se da un cambio hacia una marcha alegre que se desarrolla hacia un himno triunfal del coro infantil, que se funde con la reexposición del coro inicial (“Cri. Cri. Cri”), que incluye la recapitulación de temas y personajes en un brillante concertante final.

Plantilla instrumental

1 Flauta
1 Oboe
1 Clarinete
1 Fagot
2 Trompas
1 Trompeta
Timbales
Percusión
Piano
Cuerdas

Propuesta

pedagógica

Aunque con la información aportada y los conocimientos propios sobre el tema, cada profesor puede plantear esta actividad como considere conveniente, nos permitimos ofrecerte unas ideas que hemos distribuido en tres apartados: referencias para el profesor, actividades previas y actividades posteriores a la representación. El docente será el encargado de seleccionar las actividades más adecuadas para cada nivel y adaptarlas a su grupo, con el fin de motivar a los alumnos, provocar la observación de detalles antes de la asistencia al espectáculo y comprobar después la asimilación del mismo.

Referencias para el profesor

La ópera se basa en la obra literaria escrita por italiano Carlo Collodi y publicada en el periódico *Giornale per i bambini* entre 1882 y 1883, con el título original de *Storia di un Burattino (Historia de una marioneta)* e ilustrada por Enrico Mazzanti. Tras su publicación en un volumen en 1883 se ha convertido en una de las obras más leídas y traducidas de la literatura universal. Aunque la primera traducción al español la realizó Luigi Bacci en Florencia en 1900, con el título de *Piñoncito o las aventuras de un títere*, la primera versión publicada en España fue la realizada por Rafael Calleja e ilustrada por Salvador Bartolozzi en 1912. La publicó la Editorial Calleja con el título de *Aventuras de Pinocho, historia de un muñeco de madera*. Tras el éxito inicial, la editorial publicó una serie de 48 álbumes protagonizados por el personaje de Pinocho.

Otros Pinochos

Además de las múltiples traducciones y ediciones del libro, el personaje de Pinocho ha despertado interés en otros artistas, que han narrado sus aventuras a través de películas, comics y, por supuesto, óperas.

Cine

Existen más de veinte adaptaciones cinematográficas de la historia, pero sin duda la más conocida es la película de Disney (1940), una adaptación libre de la historia de Collodi considerada una obra maestra del cine de animación.

Otras referencias interesantes para el aula son la película homónima dirigida y protagonizada por el italiano Roberto Begnini en 2002 o la película de animación *Pinocho3000*, de corte futurista, en la que Pinocho es un robot.

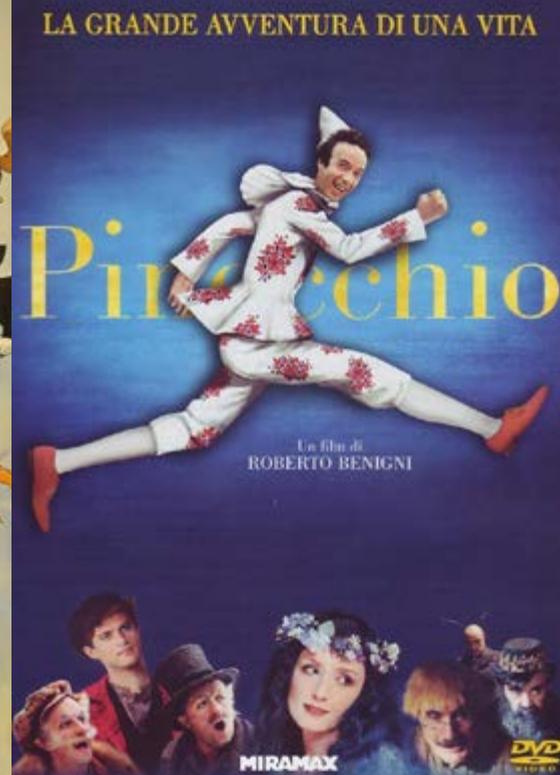
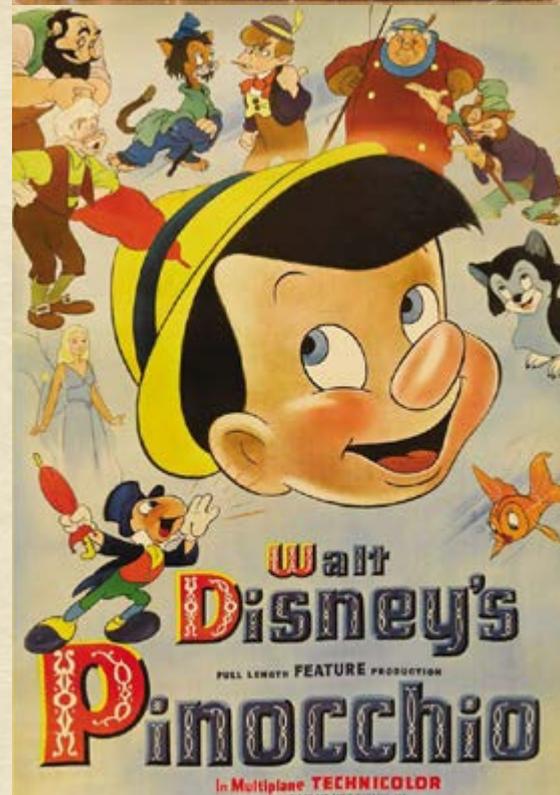
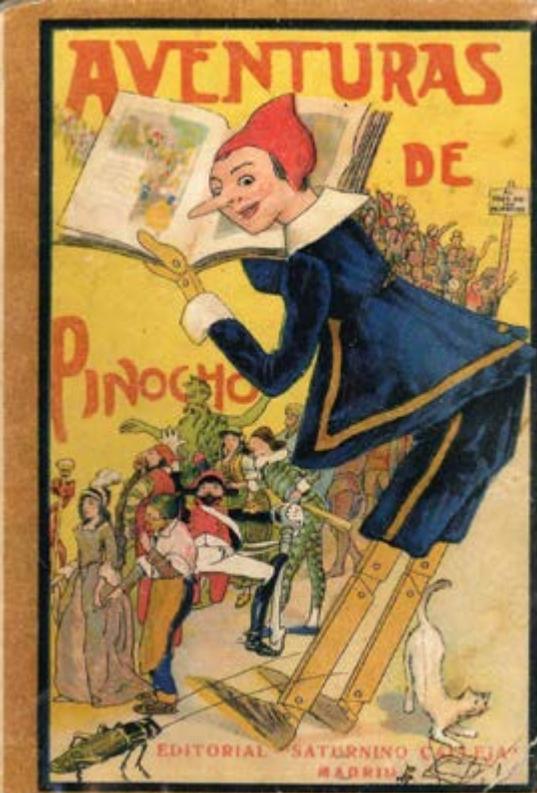
Salvador Bartolozzi (ilustrador). Imagen de "Pinocho" (Serie "Aventuras de Pinocho"). Dibujo impreso a color, 1919-1928. (Madrid, Editorial de Saturnino Calleja). Colección "Cuentos de Calleja en colores (España)

Cubierta de "Aventuras de Pinocho. Historia de un muñeco de madera". Dibujo impreso a color, tapas duras. Madrid, Editorial de Saturnino Calleja Fernández, 1925

Salvador Bartolozzi (ilustrador). Cubierta de "Pinocho" (Serie "Aventuras de Pinocho"). Dibujo impreso a color, 1919-1928. (Madrid, Editorial de Saturnino Calleja). Colección "Cuentos de Calleja en colores (España)

Cartel de "Pinocchio" de Walt Disney (Estados Unidos, 1940) © RKO, Walt Disney Productions

Cartel de "Pinocchio" de Roberto Benigni con Nicoletta Braschi y Carlo Giuffrè (Italia, 2002) © Medusa Film, Cecchi Gori Group

Televisión

En las navidades de 1972 se emite en la televisión italiana la miniserie de seis capítulos *Las aventuras de Pinocho*, dirigida por Luigi Comencini, con Nino Manfredi y Gina Lollobrigida interpretando a Gepeto y al Hada Azul.

Cómic

Entre las muchas versiones ilustradas de la historia del muñeco de madera, podemos encontrar fácilmente imágenes de las series de historietas realizadas en España por Salvador Bartolozzi (Calleja 1917-1927), Salvador Mestres (Bruguera 1944-1945) o Martz Schmidt y, posteriormente, Raf (Bruguera 1957).

Ópera

Como hemos visto anteriormente, la obra de Valtinoni es una de las más representadas hasta la fecha. Podemos encontrar grabaciones de la obra en la página web del compositor: www.pierangelovaltynoni.com

El compositor británico Jonathan Dove también compuso una ópera a partir del personaje de Collodi, con texto de Alasdair Middleton. *The Adventures of Pinocchio* fue estrenada en el Grand Theatre de Leeds (Gran Bretaña) en diciembre de 2007.

Aplicaciones

Por supuesto, no podemos olvidar las posibilidades que nos ofrecen hoy en día los dispositivos móviles. Existen en el mercado infinidad de aplicaciones para todas las plataformas basadas en el personaje de Pinocho: libros en diferentes idiomas, libros interactivos, juegos... Muchas de ellas son gratuitas, ¡sólo hay que buscar!

Actividades previas

Pinocho

Por obvio que pueda parecer, nada mejor para empezar que refrescar en nuestra memoria la historia de Pinocho. En el apartado anterior podemos encontrar ideas sobre el material a utilizar: textos adaptados, historietas ilustradas, películas...

La voz de la conciencia

El Grillo Parlante es el inseparable compañero de Pinocho, aunque le resulte un fastidio su continua presencia para recordarle qué está bien y qué está mal: es la representación de la conciencia. Curiosamente, en la ópera estará representado por un coro infantil: la inocencia y la bondad frente a la maldad de cuantos pretenden engañar y aprovecharse de Pinocho.

- La dualidad bien/mal se presenta muchas veces en la literatura o el cine como una lucha entre la luz y la oscuridad. ¿Recordáis algún ejemplo? *Harry Potter*, *La Guerra de las Galaxias*...
- ¿Habéis sentido alguna vez esa voz interior que te indica qué deberías hacer? ¿Tenéis algún amigo que se encargue de recordaros lo que está bien y lo que no?

Ori, Ori, Ori...

Así canta el Grillo Parlante en el número que abre la ópera, el *Prólogo*, y cuyo tema vuelve a aparecer en la escena final. Además de la partitura vocal, en el anexo de este cuaderno pedagógico se adjunta un arreglo para instrumentos Orff que los más mayores podéis preparar en clase.

The musical score is for the piece 'Ori, Ori, Ori...' and is written in 12/8 time with a tempo of 100. It consists of two systems of staves. The first system includes a vocal line and four Orff instruments: Glockenspiel, Alto Metallophone, Alto Xylophone, and Bass Xylophone. The second system includes a vocal line and four Orff instruments: Glockenspiel, Alto Metallophone, Alto Xylophone, and Bass Xylophone. The vocal lines contain the lyrics: 'Cri. Cri. Cri. Cui-da, Gep-pet-to con el se-rru-cho:' and 'dí-ce Pi-no-cho que no cor-tes mu-cho. Cri. Cri. Cri.'.

5

Voz

Pon las pié-ras, lue-go los bra-zos, sin que le due-lan tus mar-ti-lla-zos.

Glock.

Met. Alto

Xil. Alto

Xil. Bajo

9

Voz

Pin-ta-le o-jos pa-ra que mi-re. Pon la na-riz a Pi-no-cha.

Glock.

Met. Alto

Xil. Alto

Xil. Bajo

7

Voz

Cri. Cri. Cri. Cri. Cri. Cri.

Glock.

Met. Alto

Xil. Alto

Xil. Bajo

11

Voz

¡Y que res-pi-re!

Glock.

Met. Alto

Xil. Alto

Xil. Bajo

- En el número inicial, la canción del coro se intercala como un estribillo con intervenciones de otros personajes que se van presentando, a modo de estrofas. Estas intervenciones, como el resto de la ópera, están escritas en verso. ¿Seríais capaces de completar los finales teniendo en cuenta la rima... y la lógica?

EL GATO

Con sus cinco monedas pagará la factura.

Yo quiero comer caviar y no ...

EL ZORRO

Por cinco monedas merece la pena

Brindar con champán por quien paga la ...

ARLEQUÍN / POLICHINELA

Qué suerte tuvimos de nacer marionetas.

Vivimos jugando, y dando mil ...

MECHA

Aunque soy un pobre burro, rebuznar no me consuela.

Por mi culpa, muchos niños se quedaron sin ...

- Representad la escena intercalando la parte coral cantada con los versos recitados.
- Dibujad a Pinocho y al resto de personajes nombrados tal y como os los imagináis después de leer el texto.
- El canto del Grillo "Cri. Cri. Cri" tal vez nos recuerde a otras canciones e historias. ¿Podríais recordarlas?

La cigarra y la hormiga

Cri, cri, cri, cri, criiii... soy la cigarra feliz

El grillito Cri, cri, cri

Nunca supe dónde vive, nunca en la casa lo vi,
pero todos escuchamos al grillito "cri, cri, cri".

Vivirá en la chimenea o debajo un baldosín.

¿Dónde canta cuando llueve

el grillito "cri, cri, cri"?

Marionetas en escena

Pinocho es un muñeco articulado, Arlequín y Polichinela, dos de los amigos que le acompañan en el Teatro de Tragafuego, son marionetas basadas en dos personajes de la Comedia del Arte italiana.

- o Recopilad información sobre la *Commedia dell'arte* y buscad alguna imagen de Arlequín y Polichinela (Pulcinella) para poner en el aula.
- o ¿Y si aprovechamos la oportunidad para fabricar algunas marionetas? Pueden ser de guante, de hilos, de palo, siluetas de sombras...

- o Otra actividad interesante es crear nuestro propio Pinocho, un muñeco articulado en papel o cartón. ¿Qué tal uno a tamaño natural tomando la silueta de uno de nuestros compañeros como plantilla?

Juguetes e instrumentos

La escena del Teatro de Tragafuego comienza con una banda de marionetas que entra tocando y desfilando con este ritmo tan marcado:

- Aprended el ritmo y repetidlo a modo de ostinato con instrumentos de percusión indeterminada, percusión corporal, etc.
- Haced un recuento de juguetes sonoros o instrumentos de juguete disponibles en el aula o en vuestras casas. Montad una banda con ellos para interpretar esta marcha.
- Desfilad imitando el movimiento de marionetas y juguetes mecánicos. En el caso de que hayáis construido vuestras propias marionetas, ponedlas a desfilas también.

Vamos al teatro

Los espectáculos propios de la época en la que se escribió *Pinocho*, finales del siglo XIX, solían ser ambulantes, carromatos que llevaban de pueblo en pueblo números de circo, magia y teatrillos.

- En aquella época no había televisión, cines ni ordenadores, todo el mundo acudía a los espectáculos ambulantes para descubrir cosas diferentes, entretenerse y alimentar la fantasía. ¿Qué actividades de entretenimiento son vuestras preferidas hoy en día?
- Pinocho vende sus libros y material escolar para comprar una entrada para el Teatro de Tragafuego, a pesar del gran sacrificio que Gepeto había hecho para conseguirlos. Hoy en día tenéis muchas oportunidades de ir al teatro, a conciertos... Podéis hacerlo con vuestros compañeros en campañas escolares, con vuestros padres en espectáculos familiares. ¿Soléis asistir a este tipo de propuestas culturales? ¿Creéis que valoráis las oportunidades que se os ofrecen?

Danzas escondidas

Pierangelo Valtinoni, el compositor de *Pinocho*, incluye en su partitura varios ritmos de danzas, utilizados para caricaturizar o marcar el carácter de algún personaje o bien para ambientar una escena o situación.

- Buscad ejemplos de los siguientes ritmos, presentes en *Pinocho*, con el fin de identificarlos en la representación: *Samba*, *Vals*, *Beguine*, *Ragtime*, *Bolero* (español del XVIII), *Cancán*.
- Anteriormente, otros compositores han utilizado también este recurso. Escuchad, por ejemplo, el "Elefante" o las "Tortugas" del *Carnaval de los animales* de Camille Saint-Saëns. Identificad qué danzas aparecen y con qué intención las ha relacionado con esos animales.

Vocabulario

El lenguaje poético que se utiliza para escribir una ópera o cualquier otra obra en verso, hace que en ocasiones encontremos palabras que se alejan de nuestro vocabulario habitual.

- Aquí tenéis algunos términos que aparecen en el texto y de los que, tal vez, desconozcáis su significado. Buscadlos en el diccionario y trabajad sobre ellos en el aula: *leño, mendrugo, intruso, tirano, velatorio, monotonía, acechar, incrédulo, petulante, voraz.*
- A continuación os presentamos un listado con adjetivos que se utilizan en la ópera para describir a Pinocho. Agrupa los sinónimos y busca sus antónimos:

Caprichoso

Desagradecido

Holgazán

Irresponsable

Ingrato

Embustero

Malcriado

Consentido

Sinvergüenza

Actividades posteriores

Los cuentos

Una de las motivaciones de Pinocho para vivir nuevas aventuras era proporcionar a sus amigos del circo material para escribir nuevos cuentos y no recurrir a los de siempre.

- En la escena del teatro se hacía referencia a otros cuentos, ¿podrías identificarlos y completar las frases con el nombre de los protagonistas?

Cada día pregunta

.....

y el lobo responde:
soy tu abuelita.

..... no sabe
volver todavía.
¡Y tira sus migas
de pan cada día!

- Inventad nuevos cuentos a partir de estos dos, cambiando el final, introduciendo nuevos personajes...

- En la ópera, los cuentos salvaron la vida de Pinocho. En vuestra opinión, ¿para qué sirven los cuentos?
- Pinocho vive aventuras para que otros las cuenten. Cuando alguien nos cuenta la vida de otra persona se llama biografía. ¿Qué es una autobiografía? ¿Y un diario? ¿Podrías escribir uno durante unos días?

La transformación

Pinocho se transforma a lo largo de la historia. Esa transformación interior, en su comportamiento, hace que finalmente el Hada lo convierta en un niño de verdad.

- ¿Cambiamos nosotros? ¿Qué cosas nos hacen cambiar? ¿Hay alguna cosa que te gustaría cambiar de ti mismo?

El Hada, al comienzo de la ópera dice:

“Yo no le pido que sea otro.
No. Si fuera distinto,
no sería Pinocho.”

- Y nosotros ¿Intentamos transformar a la gente o la aceptamos como es?

Pinocho se convierte en un niño por amor hacia Gepeto. Durante toda la historia, Pinocho llama padre a Gepeto, y éste también se refiere a Pinocho como su hijo, aunque sea un muñeco de madera. Está claro que lo que nos convierte en una familia es el amor. Puede ser un buen momento para hablar de los diversos modelos de familia.

- ¿Conoces familias diferentes a la tuya?

Reparto

PINOCHO

GEPETO

EL HADA

EL GATO

TRAGAFUEGO / EL ATÚN

MECHA / EL CARACOL

ARLEQUÍN

POLICHINELA

DOCTOR BÚHO / EL ZORRO

DOCTOR CUERVO / EL POSADERO

DOS GUARDIAS
CUATRO CONEJOS
EL GRILLO PARLANTE

BURROS, MARIONETAS

Figuración

PAYASOS

DOMADOR

Ruth González soprano

Gerardo Bullón barítono

Miren Urbieto-Vega soprano

Nuria García Arrés mezzosoprano

José Manuel Muruaga bajo-barítono

Elena Rey soprano

Vanessa Navarro soprano

Ana Cristina Marco mezzosoprano

Mario Méndez tenor

Francisco J. Sánchez tenor

Miembros del Coro de Voces Blancas
Anya Amara

Alumnos del Real Conservatorio
Profesional de Danza Mariemma

Juan Olivares, David Izura actores

Carlos Pulido actor

Equipo artístico

Dirección musical
Cristóbal Soler

Dirección de escena
Guillermo Amaya

Escenografía
Alejandro Andújar

Vestuario
Pepe Corzo

Coreografía
Inma Sáenz

Coordinadora artística
Carmen Castañón

Ayudante de dirección de escena
Marta Equilior

Ayudante de vestuario
Raquel Porter

Asistente musical del coro
Lara Diloy

Maestra repetidora
M.ª Ángeles Rubio

Alumnos del Real Conservatorio
Profesional de Danza Mariemma

Coro de Voces Blancas Anya Amara

Orquesta de la Comunidad de Madrid
Titular del Teatro de la Zarzuela

TEATRO DE
LA ZARZUELA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

TEATRODELAZARZUELA.MCU.ES