

ÓPERA

*En conmemoración del 150 aniversario
del nacimiento de Maurice Ravel en 2025*

EL NIÑO Y LOS SORTILEGIOS

Guía didáctica

RealTeatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

En una tarde de verano... ¿A quién le apetece hacer la tarea de mates? El protagonista de “El niño y los sortilegios”, la ópera más divertida y fantástica de Maurice Ravel, se hace de rogar. Al son de su excelsa música, llena de belleza e imaginación, los objetos de la casa cobran vida, las matemáticas salen del cuaderno, Gata y Gato se lanzan en un dúo de maullidos y la Ardilla debate con las Ranitas de San Antón. Ocho cantantes en escena interpretan un sinfín de personajes, que juntos enseñarán a un niño algo travieso, lo importante que es respetar a los demás.

Esta fantasía lírica, con libreto de Sidonie-Gabrielle Colette, muestra el proceso de crecimiento y maduración de un niño pequeño, desde el egocentrismo normal de su edad al desarrollo de la empatía. Al principio, él cree que todo gira a su alrededor, pero cuando escucha el dolor de los objetos y animales que ha maltratado, comienza a entender que hay otras realidades y seres a su alrededor que también merecen su atención. En resumen, el Niño descubre y nos muestra el valor de la empatía.

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

Guía didáctica

EL NIÑO Y LOS SORTILEGIOS

RealTeatro
de Retiro

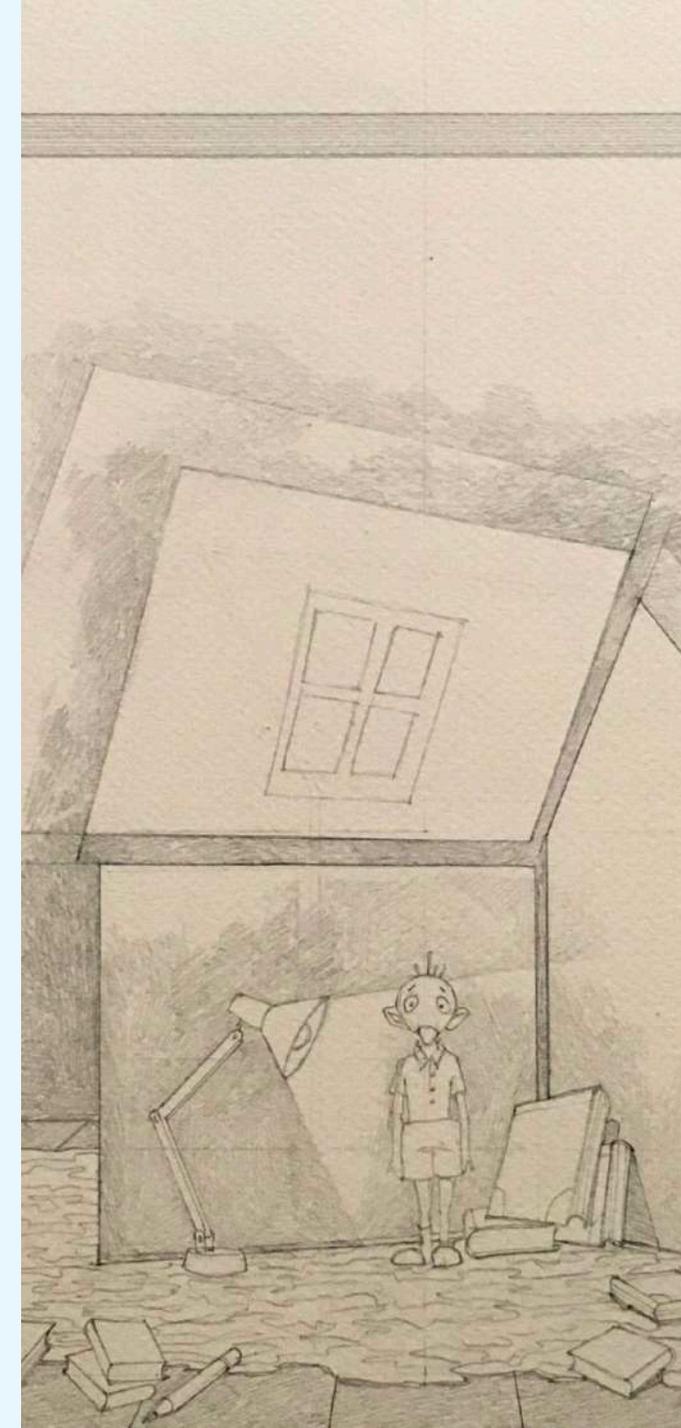
SOBRE EL ESPECTÁCULO

El Niño percibe el mundo como algo controlado por “los otros”, los adultos, que imponen reglas sin pedir su opinión.

En escena, este mundo de los adultos estará representado por figuras vestidas elegantemente con frac, a modo de sirvientes invisibles. Estas presencias (todos los solistas excepto el Niño) sostienen la realidad que lo rodea, pero para él son invisibles; solo verá los objetos o elementos de color que llevan en las manos o en sus trajes, según el personaje.

Estas figuras omnipresentes generan un fondo neutro sobre el que destacan los coloridos objetos de utilería que el Niño identifica. Funcionarán de manera similar a los “Kurogo” del teatro Kabuki, asistentes invisibles que ayudan a crear efectos rápidos y cambios de escena ágiles. La escenografía está constituida fundamentalmente por estas misteriosas figuras, que darán fluidez y dinamismo al espectáculo.

Guía didáctica EL NIÑO Y LOS SORTILEGIOS

OBJETIVOS

- Acercar la ópera al público más joven.
- Dar a conocer la figura del compositor francés Maurice Ravel en el 150 aniversario de su nacimiento.
- Fomentar la escucha activa en el aula y en el teatro.
- Mostrar el contexto histórico y cultural de Ravel y su obra.
- Visibilizar la figura de Colette, una mujer creadora que transgredió los cánones de su época.
- Poner en marcha la imaginación a partir de una propuesta escénica multidisciplinar.
- Desarrollar el espíritu crítico a través del análisis argumental de la obra.
- Promover el desarrollo de la empatía y el respeto mutuo.
- Crear hábitos culturales y formar espectadores y espectadoras desde la infancia.

LA HISTORIA

Sinopsis

La historia transcurre en una tranquila casa de campo en Normandía, donde vive un niño inquieto que siempre evita hacer sus tareas y desobedece a su madre. Un día, tras ser regañado, el Niño da rienda suelta a su ira: destroza los muebles y el papel de la pared, rompe la tetera y el péndulo del reloj, ataca al gato...

Lo que no espera es que los objetos y animales que le rodean pierdan la paciencia, hartos de su violencia. Todos, incluso los muebles, cobran vida y comienzan a hablar con voces humanas. A través de esta experiencia mágica y sorprendente, el niño aprende una valiosa lección sobre el respeto y la empatía hacia todo lo que lo rodea.

El libreto de Colette, convertido en una obra maestra de la música del siglo XX, nos invita a reflexionar sobre las emociones y el crecimiento personal.

Guía didáctica

EL NIÑO Y LOS SORTILEGIOS

RealTeatro
de Retiro

LA HISTORIA

Personajes

El Niño

Mamá

La Poltrona

La Taza china

El Fuego

La Princesa

La Gata

La Libélula

El Ruiseñor

El Murciélago

La Lechuza

La Ardilla

El Sillón

El Árbol

El Reloj de pie

La Tetera

El Gato

La Ranita

La Aritmética

Guía didáctica

EL NIÑO Y LOS SORTILEGIOS

RealTeatro
de Retiro

LA HISTORIA

Sidonie-Gabrielle Colette fue una gran escritora francesa, nacida en París en 1873. Vivió una infancia feliz en una casa de campo en la Borgoña. Esta etapa marcó profundamente su obra, que se caracteriza por descripciones detalladas de la naturaleza, los animales y las emociones humanas. La frescura y libertad de su estilo, sin duda refleja la influencia de esos años de infancia campestre.

Al principio de su carrera no podía firmar sus libros con su propio nombre, por ser mujer. Eso no la frenó, firmando en aquella época con el nombre de su esposo. Llevó una vida agitada y un tanto escandalosa para la época: además de escribir, actuaba, tocaba el piano y cantaba, bailaba, se vestía con ropa masculina y se fotografiaba con poca ropa. Fue una gran artista que consiguió por sí misma el reconocimiento de sus compañeros y de toda Francia.

Uno de sus trabajos más destacados fue escribir el libreto para la ópera “El niño y los sortilegios”, inspirado en su propia hija. A través de esta obra, transmitió a los niños y al público en general un valioso mensaje sobre el respeto hacia los demás, de una manera mágica y divertida.

Guía didáctica EL NIÑO Y LOS SORTILEGIOS

LA MÚSICA

Esta ópera breve, estrenada hace un siglo, en marzo de 1925, es una obra maestra de la música del siglo XX. Los cantantes, tal y como indica el compositor en la partitura, interpretan a varios personajes (con la excepción del Niño) y estarán acompañados al piano en lugar de la orquesta.

En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, el director de la Ópera de París le pidió a Colette que escribiera el libreto para un ballet de hadas. Ella aceptó y escribió el texto en solo ocho días, con el título de “Entretenimientos para mi hija” (*Divertissements pour ma fille*). Ante la propuesta de compositores para crear la música, Colette se entusiasmó con la idea de trabajar con Maurice Ravel, quien fue finalmente elegido.

Aunque la primera copia del libreto, enviada mientras Ravel servía en la guerra, se perdió, en 1917 Ravel recibió una nueva copia y aceptó el encargo, si bien él lo imaginaba más como una ópera que como un ballet. Al ver el título, respondió con humor a Colette: “Me gustaría hacerlo, pero no tengo una hija”. Sin embargo, acudió a los recuerdos de la infancia, especialmente del amor materno, que inspiraron una de las partituras más mágicas de Ravel, a medias entre el cuento de hadas, la ópera y el ballet. Para ello, hubo que esperar, ya que Ravel se vio obligado a aplazar el proyecto y no lo retomó hasta 1924.

LA MÚSICA

La espera mereció la pena: Colette se mostró profundamente satisfecha con el resultado, convencida de que su modesto texto había elevado su poesía y su magia gracias a la música de Ravel, más allá de lo que ella había podido imaginar.

La obra, renombrada oficialmente como “L’enfant et les sortilèges”, se estrenó el 21 de marzo de 1925 en Montecarlo, con coreografías de George Balanchine.

Parte de la magia de esta ópera reside en la fascinante variedad de estilos, melodías y ritmos: desde el jazz del ragtime que baila la Taza, a las danzas pastoriles o el vals, del canto misterioso del Ruiseñor al vertiginoso aria de coloratura del Fuego, pasando por un sorprendente ritmo que surge del libro de matemáticas... o un tierno dúo de amor entre dos gatos.

Números sorprendentes de principio a fin en los que, siguiendo los principios de la opereta estadounidense, Ravel plantea el baile como una continuidad íntimamente ligada a la acción.

Guía didáctica EL NIÑO Y LOS SORTILEGIOS

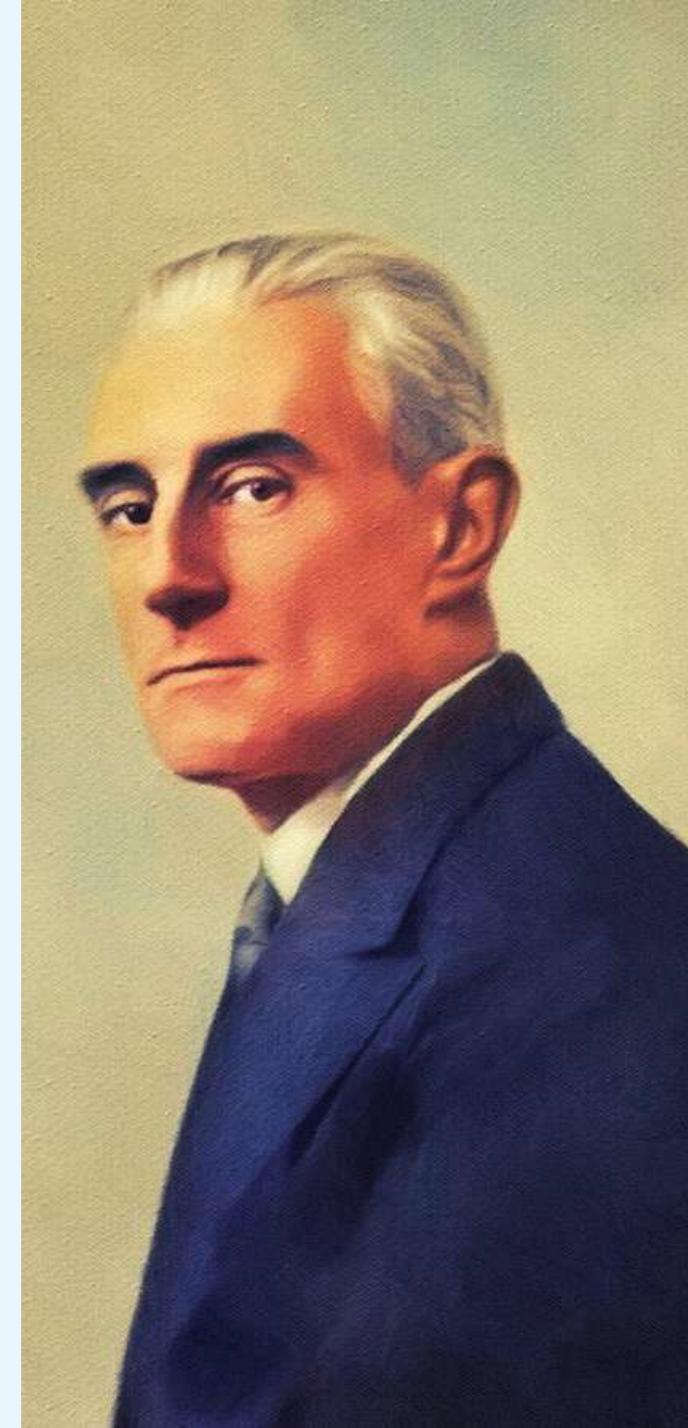

HABLEMOS DE... MAURICE RAVEL

Esta temporada se celebra el 150 aniversario del nacimiento del compositor francés, convertido en el más popular del siglo XX gracias a una obra que él no valoró mucho, su embriagador “Bolero”. Su capacidad para orquestar, jugando con todos los colores de la orquesta y su música teñida de pinceladas impresionistas, con ritmos de baile y hermosas melodías, le han convertido en uno de los compositores más interpretados y queridos.

Nacido en Ciboure en 1875, heredó de su padre, un ingeniero suizo, su afición por los artilugios mecánicos -podemos encontrar sus ecos en la música de Ravel- y de su madre, de origen vasco, su atracción por nuestro país, fuente de inspiración de muchas de sus obras. Ambos fomentaron su sensibilidad artística, convirtiéndose pronto en un pianista virtuoso. Esto, unido a la ebullición cultural que vivía París en aquellos años finales del siglo XIX, le llevó a desarrollar sus inquietudes creativas y a ingresar en el conservatorio de la capital francesa en 1889, donde estudió, entre otros maestros, con Gabriel Fauré.

Guía didáctica EL NIÑO Y LOS SORTILEGIOS

HABLEMOS DE... MAURICE RAVEL

Ravel, el niño

El Ravel que la mayoría de nosotros conocemos y admiramos es el compositor de obras orquestales exuberantes y sensuales, como el ballet “Daphnis et Chloé”, “La valse” o el “Bolero”, además de los dos virtuosos conciertos para piano. ¿En qué momento se plantea componer una ópera fantástica en la que una tetera y una taza bailan y cantan al ritmo de foxtrot y ragtime y dos gatos cantan a dúo maullando? Sin duda, Ravel mantenía mucho de su espíritu infantil dentro de su personalidad sofisticada.

En su opinión, *«todo niño es sensible a la música, a todo tipo de música»*. Quizá por eso se sintió muy cercano al mundo infantil, teniendo presentes en su obra los cuentos y el imaginario mágico de la infancia. Además de esta ópera estrenada en 1925, un ejemplo claro es “Ma mère l’oye” (Mi madre la Oca), una suite de cinco piezas para piano a cuatro manos, basada en cuentos infantiles de Perrault, que escribió en 1908 para ser estrenada por dos pequeños pianistas y que más tarde orquestó.

HABLEMOS DE... MAURICE RAVEL

París, años veinte

Tras el dolor y la muerte que dejó la I Guerra Mundial, París se propuso recuperar la alegría y la vida. La vida cultural de la capital francesa en los años 20 fue un hervidero de creatividad y vanguardia, donde las artes, la música y la literatura se fusionaban de manera fascinante. La ciudad era un punto de encuentro para intelectuales y artistas de todo el mundo, y la música jugaba un papel fundamental. En esta época, conocida como los “Locos años veinte”, surgieron nuevos estilos, como el charlestón y el jazz, que se integraron en las composiciones clásicas.

Maurice Ravel fue una figura central en este panorama. Composiciones como su “Bolero” y su colaboración con Colette en esta ópera reflejan su interés por combinar lo tradicional con lo moderno. Ravel estuvo rodeado de otros grandes músicos y artistas, como Erik Satie y Les Six, un grupo de jóvenes compositores movidos por ese espíritu de libertad artística. Aquel París fue un campo de experimentación, donde lo clásico se entrelazaba con las corrientes más contemporáneas, creando una atmósfera vibrante que transformó la música para siempre.

Guía didáctica EL NIÑO Y LOS SORTILEGIOS

ACTIVIDADES

1. El niño

La primera intervención del Niño en el libreto de la ópera es toda una declaración de intenciones

- Leed la acotación y el texto cantado, tratando de completar las palabras cuyo final hemos hecho desaparecer:

El niño, seis o siete años, está sentado delante de los deberes a medio hacer. La pereza lo domina; muerde el portaplumas, se rasca la cabeza y canturrea a media voz.

No quiero hacer ya más deberes.

Ahora quiero irme a pas___

Lo que quiero es zamparme un gran pas___

Lo que quiero es tirar del rabo al Gato

y a la Ard___, recortárselo.

¡Lo que quiero es gruñ___ a todos!

Yo quiero ponerle a Mamá un buen cast___

- ¿Qué es un *libreto*? ¿Y una *acotación*? Buscad también el significado de otras palabras que aparecen en la ópera:

Poltrona - divagar - rubor - ginseng - escarlata - ingrato - lirio - galán - penacho - languidecer

ACTIVIDADES

Esta es la partitura correspondiente a la primera intervención del Niño.

- Está escrita en compás de 5/8 ¿Qué quiere decir? ¿Cómo marcamos este compás?
- Recitad el texto rítmicamente, con la referencia de estos primeros compases.
- Entonad esa parte e inventad la melodía para el resto del párrafo.
- Fijaos en el acompañamiento del piano. Ambos pentagramas están escritos en clave de sol. ¿Sabríais decir por qué?

The image shows a musical score for a child's intervention. It consists of two systems of music. Each system has a vocal line (labeled 'P.En.') and a piano accompaniment (labeled 'Pn.'). The music is written in 5/8 time and the key signature has one sharp (F#). The lyrics are: 'Aho-ra quie - ro ir-me_a pa - s ... Lo que quie-ro_es zam-par-me_un gran pas - ... Lo que quiero_es ti-rar del ra - bo_al ga-to_y a la_Ar -'. The piano accompaniment features a steady eighth-note bass line and chords in the right hand.

ACTIVIDADES

2. Ravel suena a vals

El Niño sale al jardín, envuelto por todo tipo de sonidos de la naturaleza: insectos, ranas, sapos, búhos, ruiseñores, que asoman gracias a la magia orquestal de Ravel. Se apoya en un árbol, que se duele de una herida que él le ha causado. Al momento, una libélula canta un lento vals mientras busca a su pareja, a la que el Niño también arrebató la vida. Ravel llamó a este número "*valse américaine*".

- Escuchad este número interpretado con [piano a cuatro manos](#).

Ravel transformó el vals, un género clásico de danza, en una expresión de emociones profundas y complejas, combinando tradición y modernidad en obras como "La valse" y los "Valses nobles et sentimentales".

- Escuchad "[La Valse](#)", una de las obras más destacadas de Ravel.
- En este video, Seong-Jin Cho, el gran pianista coreano, interpreta los "[Valses nobles y sentimentales](#)".

Realizad un trabajo de investigación sobre Ravel, localizando en un mapa y realizando un eje cronológico de algunos hitos:

- Nacimiento y fallecimiento (fecha y lugar).
- Estreno: "Ma mère l'oye", "El niño y los sortilegios", "Bolero", "La Valse", "Valses nobles y sentimentales"
- Ingresa en el Conservatorio de París - se enrola en el ejército como chófer - orquesta "Cuadros de una exposición" de Mussorgsky

ACTIVIDADES

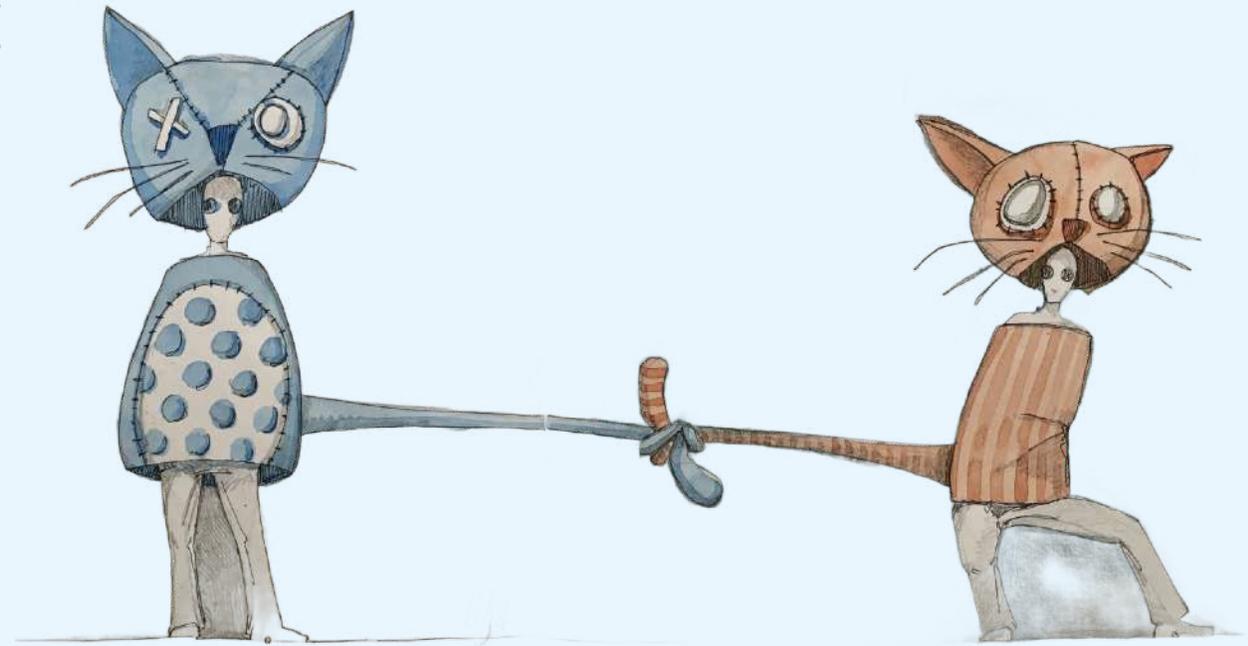
3. Dúo maullado

En el jardín, una Gata se acerca al Gato. Juntos cantan uno de los más extraños y cautivadores dúos de amor de la historia de la ópera, que escandalizó a parte del público en su estreno parisino.

- Aquí tenéis una [versión de concierto](#) del dúo en Berlín.
- Laurent Pelly dirigió esta [versión escénica](#) en Londres.

Siglos atrás, Mozart compuso también un peculiar dúo para Papageno y Papagena, mitad pájaros, mitad humanos.

- Escuchad este dueto de [Papageno y Papagena](#) de Mozart, .
- Inventad diálogos (recitados o cantados) con diferentes especies animales, utilizando sus onomatopeyas.
- ¿Podrías hacer lo mismo entre parejas de objetos?

ACTIVIDADES

4. Flotando en lo invisible: kurogo

Existe una convención en el teatro de objetos por la que el color negro indica invisibilidad. En el teatro [Kabuki](#) japonés, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2005, los kurogo son figuras vestidas de negro, sobre fondo negro, que manipulan diferentes elementos.

- Podéis aprender más sobre el tema en este [artículo sobre los kurogo](#).
- Os invitamos a ver el trabajo de estos actores, asistentes del [teatro Kabuki](#).

Basándose en los kurogo, en esta versión de “El niño y los sortilegios” figuras vestidas elegantemente con frac realizarán este trabajo escénico a modo de sirvientes invisibles, accionando los coloridos objetos de utilería con los que el Niño se relaciona.

- La ilustración que acompaña estas líneas es uno de los figurines diseñados por Ricardo Sánchez Cuerda, diseñador de la escenografía y el vestuario, para caracterizar a la Libélula.
- Podéis ver una puesta en escena del número de [la Libélula y el Ruiseñor](#). Corresponde precisamente al “valse américaine” del que hablamos en la actividad 2.

ACTIVIDADES

5. Princesas encantadas

De entre las páginas rotas de un libro que el Niño ha destrozado, aparece una adorable Princesa de cuento. “¡Oh, es ella, es ella!”, grita el Niño. Con su canto, la princesa le recuerda al niño su amor por ella. Cuando la Princesa desaparece, el niño se queda desamparado y canta tristemente, lamentándose de que solo le queda su recuerdo, “como un haz de luna”, al despertar.

Podéis comparar entre estas dos versiones de la escena:

- Producción de la [Ópera de Lausanne](#)
- Producción de la [Ópera de Lyon](#)

Fijaos en la sutileza del acompañamiento que escribió Ravel para la versión orquestal de este “Aria de la Princesa”. La voz de la soprano se sostiene únicamente en el sonido de la flauta travesera. En nuestra versión la acompañará el piano.

La poética historia escrita por Colette para este libreto se aleja mucho de los estereotipos del cuento tradicional.

- ¿Cuál creéis que es la historia de esta princesa? Escribid vuestra versión.

ÓPERA

*En conmemoración del 150 aniversario
del nacimiento de Maurice Ravel en 2025*

EL NIÑO Y LOS SORTILEGIOS

RealTeatro
de Retiro