

CUENTO MUSICALIZADO

PINOCCHIO... ¿DÓNDE ESTÁS?

Guía didáctica

RealTeatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

La respuesta a la pregunta que plantea el título de este espectáculo, *Pinocchio... ¿Dónde estás?*, sería en la fantasía, o en los recuerdos, de Mangiafuoco. De hecho, el protagonista de *Las aventuras de Pinocchio* de Carlo Collodi no aparece en escena en esta nueva producción, estreno del Real Teatro de Retiro. Son precisamente los personajes apartados, los del extrarradio de la historia, quienes toman el protagonismo.

En la historia original de Collodi, Mangiafuoco es un personaje secundario, el titiritero y director de escena del Gran Teatro de Marionetas al que Pinocchio acude en una ocasión después de vender su abecedario. En esta nueva creación, Mangiafuoco es el protagonista, un tipo apasionado que, a través de su amor por el «gran espectáculo de títeres», trata de evadirse de la cotidianidad y de su vejez, llevando a quienes lo acompañan -Arlecchino, Pulcinella o Lucignolo, compañeros de viaje de Pinocchio- al límite de sus posibilidades. Como un Don Quijote, Mangiafuoco se deja llevar por las fantasías de su esperpéntica mente, imaginando incansablemente historias de marionetas que sortean los límites entre realidad y ficción.

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

Guía didáctica

PINOCCHIO... ¿DÓNDE ESTÁS?

The logo for Real Teatro de Retiro features a stylized blue mountain range above the text 'Real Teatro' in a bold, blue, sans-serif font, with 'de Retiro' in a smaller, lighter blue font below it.

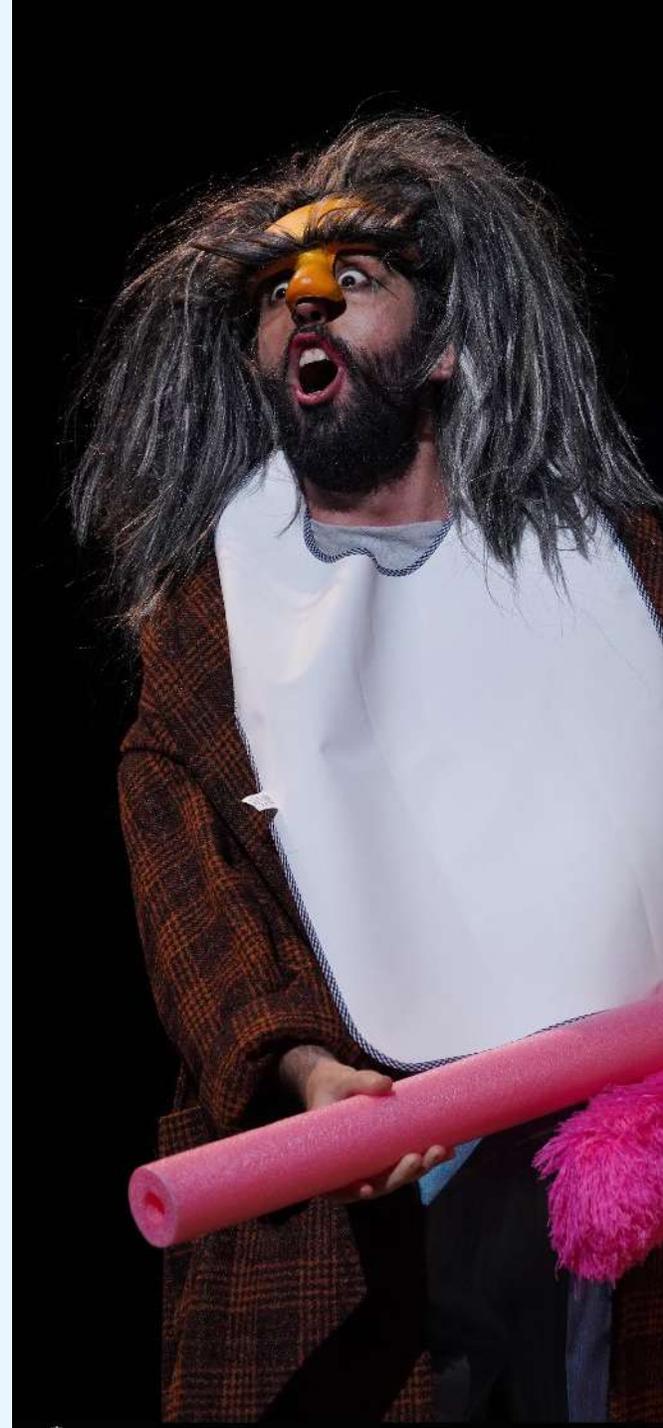
SOBRE EL ESPECTÁCULO

Este cuento lírico en cinco escenas, con música del compositor Miquel Ortega para un libreto y dramaturgia de Cristina Cubells y Mervat Alramli a partir de *Las aventuras de Pinocchio* de Collodi, tiene el subtítulo de “Manual de instrucciones para un espectáculo de títeres” y se aleja de la narrativa habitual y normativa del cuento clásico.

Se trata de una nueva producción del Teatro Real en colaboración con la Fundación Daniel y Nina Carasso y el Real Teatro de Retiro, un proyecto artístico y socioeducativo que tiene como objetivo desarrollar una metodología de creación artística ligada a la mediación desde sus inicios.

Pinocchio busca conseguir una participación transformadora para artistas y público, la creación de una pieza contemporánea con lenguajes de vanguardia que conecte con un público diverso y contribuya a la difusión del género lírico.

Guía didáctica PINOCCHIO... ¿DÓNDE ESTÁS?

OBJETIVOS

- Acercar la ópera y la escena contemporánea a un público más joven y diverso.
- Dar a conocer las voces líricas y su capacidad escénica y expresiva más allá del canto.
- Mostrar el piano y los instrumentos de percusión como acompañantes de la voz.
- Romper los estereotipos de los músicos clásicos, introduciéndolos como personajes dentro de la propuesta escénica.
- Presentar la sátira como herramienta artística para hablar de lo prohibido, para expresar lo que a veces cuesta decir de otra forma.
- Desarrollar el espíritu crítico a través de la revisión de un cuento clásico.
- Acercar el arte desde un enfoque cercano, creativo y lúdico que complemente el rol tradicional de espectadores pasivos con una participación activa y creativa.
- Plantear una reflexión sobre la vejez, la discapacidad y las profesiones vinculadas a los cuidados.

LA HISTORIA

Sinopsis

Mangiafuoco, un antiguo titiritero, vive en un centro geriátrico, una residencia para personas mayores. A través de sus delirios, evoca la grandeza de su antiguo teatro de marionetas, mientras su asistente, encargada de su cuidado, es arrastrada a las fantasías del anciano.

Él se imagina recreando espectáculos grandiosos, aunque en realidad solo es un hombre mayor en un entorno cotidiano. La asistente, agotada por los caprichos de Mangiafuoco, se ve obligada a asumir distintos papeles dentro de sus fantasías.

En este juego entre la realidad y la ficción, la obra explora temas como la vejez, la soledad y la necesidad de escapar a través de la imaginación.

Guía didáctica PINOCCHIO... ¿DÓNDE ESTÁS?

LA HISTORIA

Personajes principales

Mangiafuoco (barítono)

Antiguo titiritero y director de teatro. Es un anciano bruto y caprichoso, pero tierno de corazón, que vive en una residencia. Han pasado años desde que su compañía cerró, pero todavía conserva un gran sentido del drama, que lo convierte en un tipo apasionado. A través de su amor por el «Gran Espectáculo de Títeres», trata de huir de la cotidianidad y del peso incondicional de su vejez, llevando a la asistenta que lo acompaña al límite de sus posibilidades. Con un aire quijotesco, Mangiafuoco se deja llevar por las fantasías de su mente, imaginando incansablemente historias de marionetas que le acercan a los personajes de su pasado, moviéndose en entre la realidad y la ficción.

Guía didáctica PINOCCHIO... ¿DÓNDE ESTÁS?

RealTeatro
de Retiro

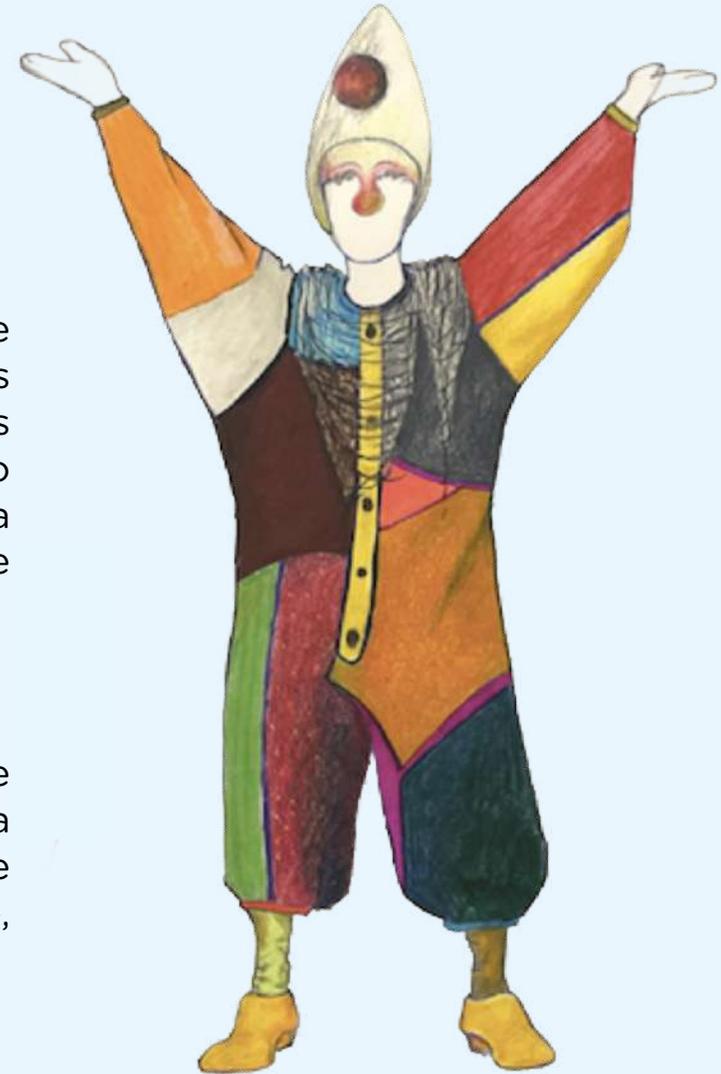
LA HISTORIA

Asistenta (mezzosoprano)

Es la persona encargada de los cuidados de Mangiafuoco en la residencia. Se introduce en los delirios del anciano para que éste pueda seguir con sus rutinas habituales dentro de la residencia, ya sea vestirse, comer o dormir. Uno de los personajes claves que Mangiafuoco recrea a través de ella es Lucignolo, el pícaro mejor amigo de Pinocchio que, en el original de Collodi, lo convence para abandonar la escuela y acaba sus días convertido en un burro. En torno a él se articula el sentido de esta propuesta.

Arlecchino (pianista)

Es uno de los personajes tradicionales de la commedia dell'arte, habitualmente representado como un sirviente. En la historia original es uno de los títeres de la compañía, acompañado siempre de Pulcinella. Aquí es una proyección de Mangiafuoco, que lo acompaña en sus delirios y que, como el grillo parlante, alimenta con su música sus esperpénticas aventuras.

Guía didáctica PINOCCHIO... ¿DÓNDE ESTÁS?

RealTeatro
de Retiro

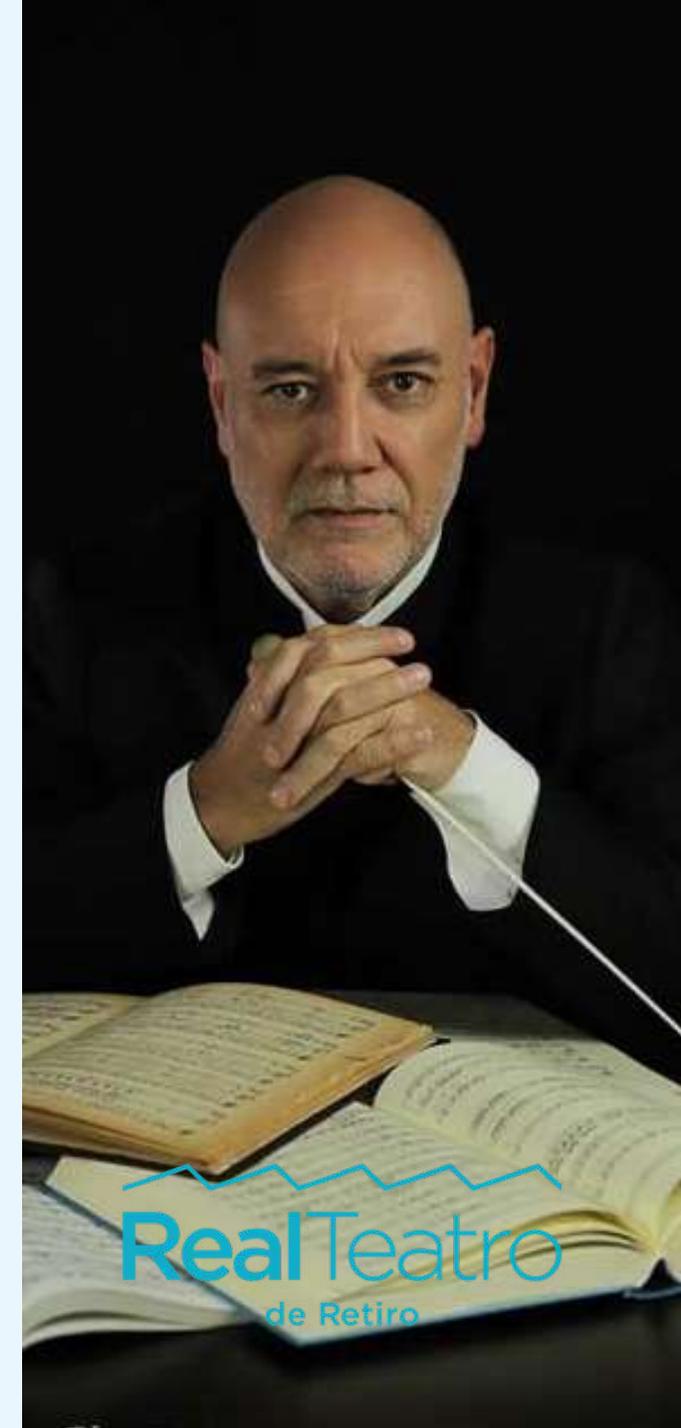
LA MÚSICA

Miquel Ortega, compositor y director de orquesta, nació en Barcelona en 1963, en el seno de una familia sin ningún antecedente musical. Su interés por la música, no obstante, se despierta pronto, pero no se dedica a ella hasta poco antes de cumplir los 12 años, cursando sus estudios de música en el Conservatorio del Liceu.

La voz, el piano y la composición fueron muy pronto sus preferencias, así a la edad de 17 años entra a formar parte del equipo de *maestros repetidores* (pianistas de ensayo) del Gran Teatre del Liceu, siendo nombrado poco después como adjunto a la dirección, a petición del director titular del Teatro, Romano Gandolfi. En 1990 debuta como director con *Don Pasquale* de Donizetti (Teatro Gayarre, Pamplona), con la dirección escénica de Emilio Sagi.

Su labor como compositor merece un capítulo aparte. Ha estrenado títulos como la ópera *La casa de Bernarda Alba* (2007), el ballet *Bestiario* (2002-09), *La celestina* (2008), *Dalí* (2011) o el cuento musical *El niño y la creación del mundo*, estrenado en el Teatro Real de Madrid en enero del 2012.

Guía didáctica PINOCCHIO... ¿DÓNDE ESTÁS?

RealTeatro
de Retiro

LA MÚSICA

El compositor habla así sobre esta creación musical en una [entrevista en Ópera World](#):

“No es fácil encontrar libretos atractivos. Sin embargo, de tanto en tanto aparecen. Como es el caso del original libreto de *Pinocchio... ¿Dónde estás?* sobre el que acabo de trabajar para el proyecto del Teatro Real (...).

Se trata de una ópera de cámara pequeña, un cuento lírico en cinco escenas, para dos personajes (barítono y mezzosoprano) y dos instrumentistas (piano y percusión). Las libretistas Cristina Cubells y Mervat Alramli han hecho un gran trabajo partiendo del cuento del italiano Carlo Collodi y poniendo en evidencia el personaje del titiritero Mangiafuocco que está en un centro geriátrico. Los devaneos de este personaje me han motivado muchísimo y me han permitido crear un tipo de música muy atractiva.”

Guía didáctica

PINOCCHIO... ¿DÓNDE ESTÁS?

Real Teatro
de Retiro

HABLEMOS DE... PINOCCHIO

Para comprender el punto de vista que plantea este montaje y poder sumergirnos en el universo de Mangiafuoco, debemos conocer primero la historia original del personaje ausente: Pinocchio.

La obra fue escrita por el 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 convirtió 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*.

Publicidad gráfica de la primera edición, 1883

Guía didáctica

PINOCCHIO... ¿DÓNDE ESTÁS?

RealTeatro
de Retiro

HABLEMOS DE... PINOCCHIO

Las aventuras de Pinocchio (1883), de Carlo Collodi, cuenta la historia de un muñeco de madera, Pinocho, creado por el carpintero Geppetto. Pinocho sueña con convertirse en un niño de verdad, pero su carácter travieso lo lleva a ignorar las advertencias de su conciencia, el Grillo Parlante. En su viaje, se encuentra con el titiritero Mangiafuoco (Tragafuego), quien al principio parece amenazante, pero luego muestra compasión. Más adelante, Pinocho conoce a Lucignolo, un chico rebelde que lo convence para ir al "País de los Juguetes", donde ambos se transforman en burros. A través de estas pruebas, Pinocho aprende sobre la importancia de la responsabilidad y el valor del sacrificio, lo que finalmente le permite convertirse en un niño de verdad.

La propuesta de mediación de este *Pinocchio... ¿dónde estás?* ha tomado como referencia el tono socarrón y satírico del texto original de Collodi y se ha planteado algunas preguntas:

¿Y si los personajes secundarios fuesen protagonistas? ¿Qué ocurre tras los finales felices de los cuentos tradicionales? ¿Tiene Pinocho que convertirse en un niño de carne y hueso o podría ser feliz manteniendo su diferencia? Es decir, se plantea revisar la idea, recurrente en los cuentos clásicos, de la redención a través de la normativización.

Guía didáctica

PINOCCHIO... ¿DÓNDE ESTÁS?

Real Teatro
de Retiro

ACTIVIDADES

1. Marionetas dell'arte

Dos de los títeres de Mangiafuoco (en italiano, Tragafuego) le acompañan en escena en este espectáculo. Los músicos encarnarán a Arlecchino (el pianista) y Pulcinella (el percusionista), dos personajes, ambos sirvientes, procedentes de la Commedia dell'arte.

- Recopilad información sobre este género teatral, nacido en Italia a mediados del siglo XVI, puesto en pie por compañías profesionales de artistas que dominaban diferentes disciplinas escénicas, el teatro textual y gestual, la improvisación, la danza, la acrobacia, la música... Actores y actrices se especializaban en diferentes tipos de personajes (arquetipos) que tenían unas características concretas y que se identificaban por el tipo de máscara e indumentaria, así como por sus movimientos y voz.
- Buscad imágenes de Arlecchino y Pulcinella, así como del resto de personajes característicos de la Commedia.
- Realizad una ficha con las características físicas y de comportamiento de Arlecchino y Pulcinella.

¿Y si aprovechamos la oportunidad para fabricar algunas marionetas? Pueden ser de guante, de hilos, de palo, siluetas de sombras... Con la información recopilada anteriormente, cread una pequeña historia y llevadla a escena con vuestros títeres.

ACTIVIDADES

MANGIAFUOCO «Pinocchio» ... ¿eres tú?

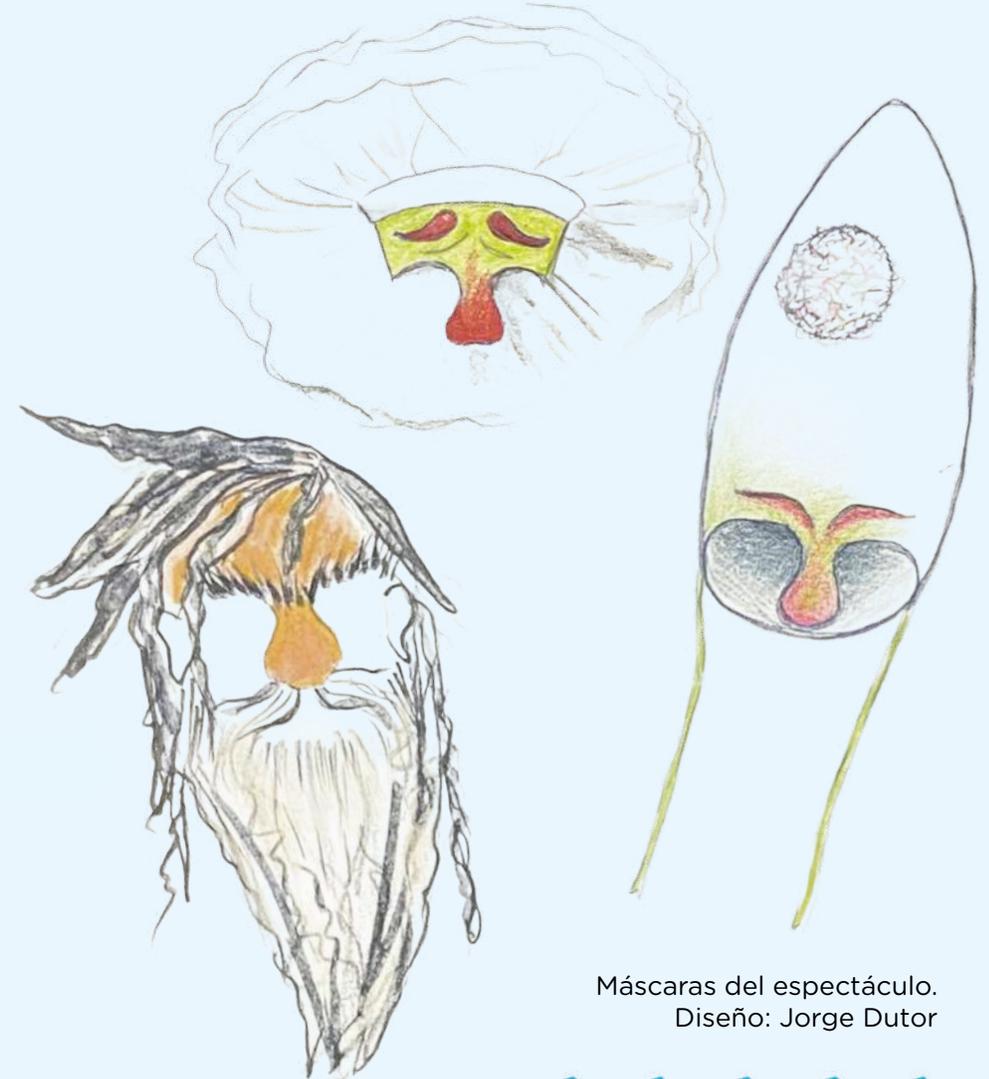
ASISTENTA Yo no miento como el hijo de un carpintero,
ni hago de la vida un espectáculo de variedades.
Yo no miento.

Este diálogo pertenece al libreto de *Pinocchio... ¿dónde estás?*.

- ¿Recordáis qué le sucedía a Pinocchio en el cuento cuando mentía?

Precisamente una de las características de las máscaras de la Commedia dell'arte es el tipo de nariz que tienen. Su longitud, forma y tamaño cambian según el tipo de personaje y muchas veces están basadas en los picos de las aves o los hocicos de los animales.

- Cread vuestras propias máscaras basadas en el personaje de la Commedia dell'arte que elijáis: *zani* (sirvientes, como Arlecchino y Pulcinella), *Capitano*, *Dottore*, *Pantalone*...
- ¿Qué personajes de la Commedia dell'arte no llevan máscaras?

Máscaras del espectáculo.
Diseño: Jorge Dutor

Guía didáctica PINOCCHIO... ¿DÓNDE ESTÁS?

RealTeatro
de Retiro

ACTIVIDADES

2. A la manera de...

Los compositores acostumbran a escribir indicaciones en sus partituras sobre el carácter de la música y la forma de interpretarla.

En este caso, Miquel Ortega deja escrito que esta presentación de Mangiafuoco, rememorando su época de maestro de ceremonias del Gran Teatro de Marionetas, debe ser interpretada por el barítono “casi como Javier Gurruchaga”.

Seguramente no habéis oído hablar de este artista, cantante, actor y líder de la [Orquesta Mondragón](#).

- Buscad imágenes y vídeos suyos.
- Elegid de entre los siguientes adjetivos los que más se ajustan a su estilo: Tranquilo - histriónico - aburrido - original ... ¿qué otros se os ocurren?
- Recitad el texto de la partitura “a lo Gurruchaga”.

Quasi un Fox-trot ♩ = 92 *mf quasi Javier Gurruchaga!!*

32 ¡Es - tán us - te - des in - vi -

35 ta - dos a vi - vir es - ta gran co -

37 me - dia, a re - ír has - ta que - dar te - rri - ble -

39 ment - te ex - ta - sia - dos;

ACTIVIDADES

3. ¿Dónde está Pinocchio?

Esta obra parte de la historia de Pinocchio, pero centra el argumento en los personajes secundarios, para ofrecernos una perspectiva diferente e invitarnos a reflexionar sobre otros temas. En ocasiones, las series de televisión o sagas películas de éxito suelen dar lugar a nuevos relatos centrados en alguno de los personajes. Se suele aplicar el término en inglés *spin-off* a una serie de televisión, película, programa de radio, videojuego o trabajo narrativo creados a partir de una obra ya existente.

Pero Pinocchio, como protagonista, también ha dado mucho de sí.

Ópera: el *Pinocchio* de [Pierangelo Valtinoni](#), basado en la historia original de Collodi, es una de las óperas para público familiar más representadas hasta la fecha. Podemos encontrar [vídeos](#) de la obra en la página web del compositor.

Cine: existen más de veinte adaptaciones cinematográficas de la historia, pero sin duda la más conocida es la película de Disney [Pinocchio \(1940\)](#), 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 [Pinocho 3000 \(2004\)](#), de corte futurista, en la que Pinocho es un robot.

- Ved algunas imágenes de la ópera y las películas enlazadas. ¿Qué similitudes y diferencias encontráis?
- Escribid vuestra propia versión del cuento tradicional que elijáis, tomando como protagonistas a otros personajes: el lobo de Caperucita, el espejo de la madrastra de Blancanieves, las botas del Gato...

ACTIVIDADES

4. Los instrumentos a escena

*“¿Qué le han hecho a tu hermosa madera? Dime, «Pinocchio» ...
¿Qué ridículo bulto tienes por nariz? ¡No eres más que huesos
cubiertos de piel! ¡TE HAN CONVERTIDO EN UN PANDERO!”*

Así se dirige Mangiafuoco a Pinocchio, cuando cree verlo en uno de sus delirios.

Precisamente la percusión es, junto al piano y las voces, la protagonista musical en este cuento lírico. Aquí tenéis el listado de instrumentos de percusión que aparecen en la partitura:

Bombo - Caja - Platillos charles - Platillo suspendido - Caja china

Triángulo - Castañuelas - Maracas - Güiro - Látigo

- Clasificadlos entre **membranófonos** (utilizan una membrana tensada o un poco suelta que vibra) o **idiófonos** (sus propios cuerpos son los que producen la vibración y por tanto, el sonido).

ACTIVIDADES

5. Escuchar, ver y pensar

Como **actividad posterior** a la asistencia a *Pinocchio... ¿dónde estás?* os proponemos que reflexionéis sobre algunos de los aspectos del espectáculo y los comentéis en el aula.

- ¿Qué sentisteis al escuchar las voces líricas de la mezzosoprano y el barítono?
- ¿Qué os pareció la música? ¿Cómo se pasaba del diálogo hablado al canto?
- ¿Dónde vive Mangiafuoco? ¿Cómo pensáis que deberían ser las residencias de mayores?
- ¿Qué creéis que le sucede a Mangiafuoco? ¿Por qué se comporta así?
- ¿Quién cuida de él? Las profesiones relacionadas con los cuidados suelen recaer más en las mujeres. ¿Pasa lo mismo en las casas y las familias? ¿Por qué?
- ¿Qué es lo que más os llamó la atención de esta historia? ¿Cambiaríais algo?

Imaginad que Pinocchio llega a visitar a Mangiafuoco, recread la escena a partir de preguntas:

- ¿Qué le contaría? ¿Qué le preguntaría?
- ¿A dónde lo llevaría de paseo?
-

Guía didáctica PINOCCHIO... ¿DÓNDE ESTÁS?

Real Teatro
de Retiro

CUENTO MUSICALIZADO

PINOCCHIO... ¿DÓNDE ESTÁS?

RealTeatro
de Retiro