

CUENTO MUSICALIZADO

HISTORIA DE BABAR, EL PEQUEÑO ELEFANTE

Guía didáctica

RealTeatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

En 1931, el escritor Jean Brunhoff publicó *La historia de Babar, el elefantito*, un cuento que supuso toda una revolución por tratarse del primer álbum ilustrado para niños. Francis Poulenc no quiso desaprovechar la oportunidad y puso música al cuento original, coloreando a través del piano la historia del pequeño protagonista que, huyendo de la selva, llega a la gran ciudad.

La historia de Babar, el pequeño elefante de Poulenc, escrita entre 1940 y 1945, se convirtió en uno de los primeros cuentos musicales creados para el público infantil, siguiendo la estela de *Pedro y el Lobo* de Sergei Prokofiev, estrenada en 1936. En un cuento musical, música y texto tienen la misma importancia: la música describe, ilustra y crea la atmósfera necesaria para que nuestra imaginación se sitúe y recree la acción y las escenas que narra el texto.

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

Guía didáctica

HISTORIA DE BABAR, EL PEQUEÑO ELEFANTE

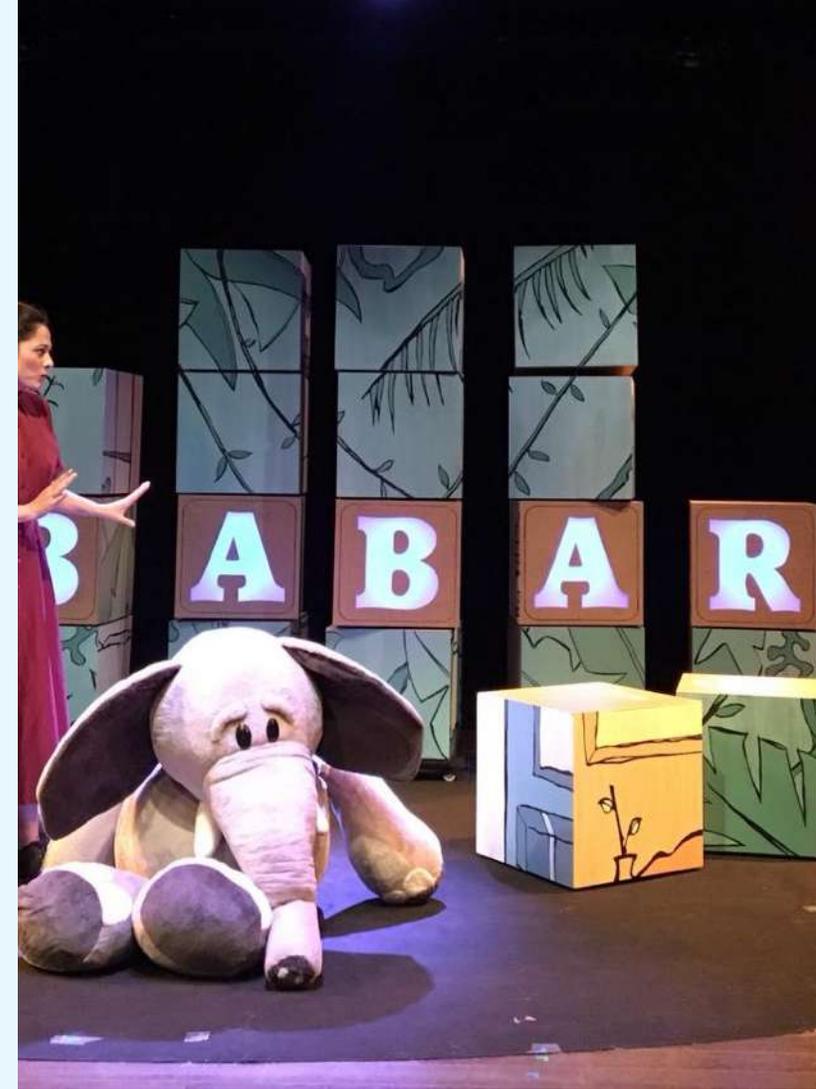
The logo for RealTeatro de Retiro features a stylized blue mountain range above the text 'RealTeatro' in a bold, blue, sans-serif font, with 'de Retiro' in a smaller, lighter blue font below it.

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Esta bella producción del Teatro Real fue estrenada en noviembre de 2018 y repuesta en 2020, en ambas ocasiones en la Sala Gayarre del teatro. En esta ocasión podremos disfrutarla en el nuevo Real Teatro de Retiro, que acoge toda la programación educativa y familiar.

En esta propuesta, el cuento musical se escenifica e incorpora en escena a una bailarina cantante, además de la narradora y el pianista. *La historia de Babar, el pequeño elefante*, en su versión original, se inserta dentro de una dramaturgia creada por la actriz y directora escénica, Ana Hernández-Sanchiz. Este contexto escénico se complementa con la música creada para este propósito por el compositor, pianista y director musical, Miguel Huertas.

[¿Queréis conocer a Babar?](#) En este vídeo Ana nos presenta el espectáculo y a su protagonista.

Guía didáctica

HISTORIA DE BABAR, EL PEQUEÑO ELEFANTE

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

OBJETIVOS

- Acercar la música y la danza al público más joven.
- Fomentar la escucha activa en el aula y en el teatro.
- Poner en marcha la imaginación a partir de una propuesta escénica multidisciplinar.
- Fomentar la lectura y poner en valor los cuentos.
- Desarrollar capacidades relacionadas con la expresión y percepción musical.
- Incidir en la importancia del silencio como parte integrante y fundamental de la obra musical.
- Promover el desarrollo de la empatía y el respeto mutuo.
- Crear hábitos culturales y formar espectadores y espectadoras desde la infancia.

LA HISTORIA

Personajes

La Señora, narradora

Rodolfo, pianista

Violeta, bailarina

La Señora entra a escena buscando a sus amigos Mimí y Lalá, que se han perdido por el edificio. Tiene la esperanza de encontrarlos por allí, pero en su lugar descubre a Rodolfo y Violeta, dos muñecos que parecen olvidados en esa sala y que la acompañarán en la narración de un precioso cuento, viviendo juntos las aventuras del elefante Babar. Entre los tres nos harán disfrutar de la historia con sus diferentes lenguajes: Rodolfo con la música del piano, Violeta con el movimiento de su cuerpo y la Señora con las palabras que contiene un libro ilustrado que encuentra entre los juguetes: *La historia de Babar*.

[¿Queréis saber más sobre los personajes?](#) Os los presentamos en este vídeo.

LA HISTORIA

Sinopsis

Babar, un pequeño elefante africano, pierde a su mamá por el disparo de un cazador. El pequeño consigue huir y refugiarse en la ciudad. Allí, Babar conoce a una señora que vive sola y que le invita a quedarse en su casa. Surge entre ellos una gran amistad y la señora cuida de Babar: le viste de traje, hacen gimnasia juntos, pasean en coche... Pero la ciudad no es el mejor lugar para un elefante y Babar echa mucho de menos su verdadero hogar, la selva.

Un día, sus Arthur y Celeste llegan a la ciudad en busca de su amigo Babar. Tras mostrarles la ciudad decide marcharse con ellos, dejando atrás a su amiga, la señora, muy triste. Todos los animales reciben a Babar con alegría; además, el Rey de los elefantes acaba de morir y Babar es elegido el nuevo Rey. Tras ser coronado, Babar se casa con Celeste y celebran una gran fiesta. Una vez terminada, los recién casados sueñan con su futuro bajo la luz de las estrellas.

Guía didáctica

HISTORIA DE BABAR, EL PEQUEÑO ELEFANTE

RealTeatro
de Retiro

LOS BRUNHOFF

Aunque el ilustrador **Jean de Brunhoff** ha pasado a la historia como el creador de *La historia de Babar*, fue su esposa, la pianista **Cécile de Brunhoff**, quien inventó el personaje como protagonista de una de las muchas historias que contaba a sus dos primeros hijos, Laurent y Mathieu.

Aquel cuento sobre un pequeño elefante que huye de la selva para escapar de un cazador y llega a una ciudad, donde interactúa con los humanos y se viste como ellos, se convirtió en el favorito de los pequeños Brunhoff. Ellos se lo contaron a su padre, que tuvo la idea de plasmarlo en dibujos y crear un álbum ilustrado, inicialmente para su uso familiar, aunque fue publicado en 1931 y se convirtió en el primero de una serie que completó con los siguientes títulos: *Los viajes de Babar - Babar, el Rey - ABC de Babar - Las vacaciones de Zefir - Babar y sus hijos - Babar y Papá Noel*

A partir de 1945, fue su hijo mayor, **Laurent de Brunhoff**, quien continuó la colección, encargándose él de ilustrar decenas de historias sobre su querido Babar y, en 1969, las adaptó para la televisión.

Guía didáctica

HISTORIA DE BABAR, EL PEQUEÑO ELEFANTE

RealTeatro
de Retiro

LA MÚSICA

Francis Poulenc recibió un encargo muy especial: Sophie, su sobrina de cuatro años le pidió que compusiera algo dedicado a ella. Él decidió escribir un cuento musical, al estilo de *Pedro y el lobo* de Prokofiev, tomando como referencia uno de los libros ilustrados más famosos de Francia en aquella época: *La historia de Babar* publicada por Jean de Brunhoff. El resultado fue una pieza para piano y narración.

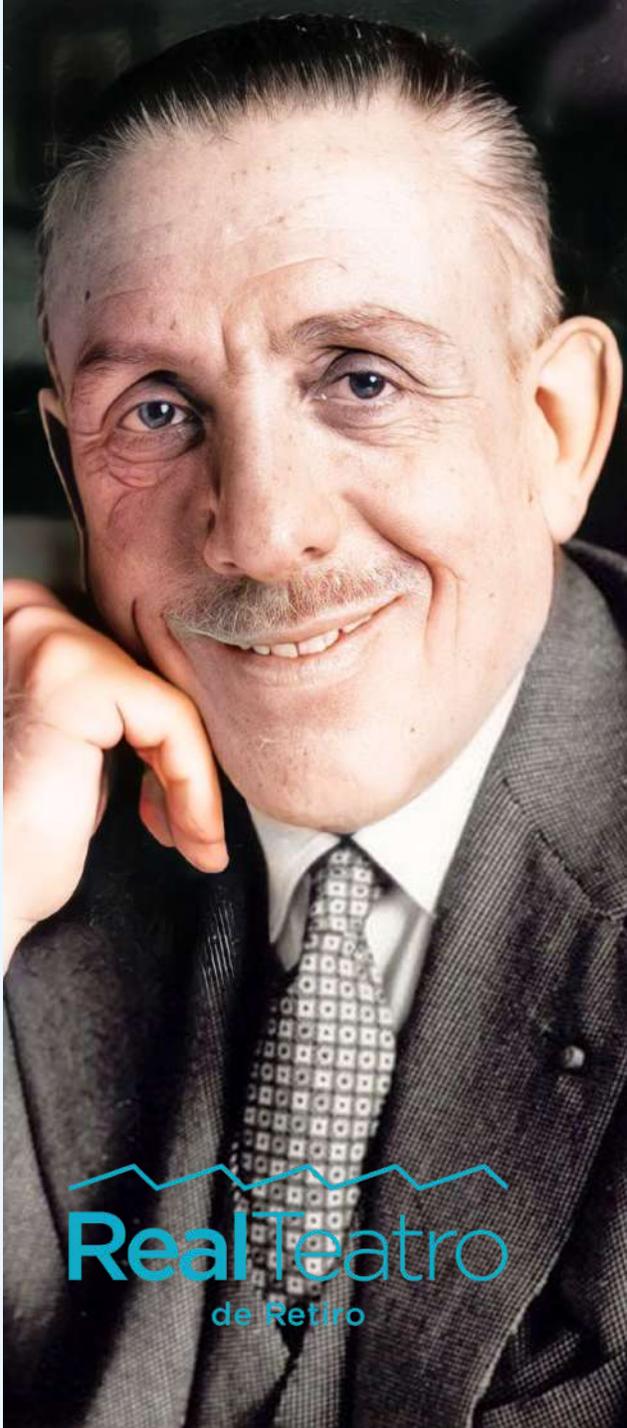
Poulenc nació en 1899 en París, donde empezó a estudiar piano con cinco años. Su talento le llevó a recibir clases con el famoso pianista español Ricardo Viñes y a convertirse en el intérprete favorito de Ravel y Manuel de Falla.

Era una persona alegre y sociable, amante del arte y la buena mesa. Un crítico de la época, Claude Rostand, lo describió como “mitad granuja-mitad monje”.

Fue un gran contador de historias, además de colaborar con muchos escritores, como en sus *Tres canciones de Federico García Lorca*. Su interés por el mundo de la infancia fue más allá de *Babar*, escribiendo además canciones y obras para coros infantiles.

Guía didáctica

HISTORIA DE BABAR, EL PEQUEÑO ELEFANTE

A close-up portrait of Francis Poulenc, an elderly man with a mustache, wearing a dark suit and a patterned tie. He is resting his chin on his hand and smiling slightly.

RealTeatro
de Retiro

LA MÚSICA

Poulenc comenzó a escribir su cuento musical en 1940, para piano y narración, siendo orquestada en 1962 por Jean Françaix. Más adelante, David Matthews realizó otra versión para orquesta de cámara.

Esta composición narrativa se presenta como una "sucesión ininterrumpida de imágenes pianísticas", que encadena formas musicales diversas, por ejemplo:

Nana del elefante

Lamento

Vals musette de la pastelería

Marcha nupcial

Polca del baile de bodas

Nocturno final

En el espectáculo la partitura de Poulenc será interpretada por el pianista **Miguel Huertas**, que interpreta a Rodolfo, el muñeco mecánico. Además, él se encarga de la dirección musical y ha compuesto música original para la escena y una canción que podéis aprender en las actividades de esta guía didáctica.

HABLEMOS DE... ELEFANTES BAILARINES

Muchos son los compositores que, como Francis Poulenc, se han acercado al mundo infantil a través de sus obras: cuentos musicales, canciones, cantatas, ballets, óperas... Como él, algunos han utilizado también referencias al mundo animal y, específicamente, a los elefantes.

Uno de los casos más conocidos es el vals en el que Camille Saint-Saëns invita a bailar a un elefante, interpretado por un pesado contrabajo que contrasta con la ligereza del piano que lo acompaña. Podéis encontrar esa danza dentro de su famoso [Carnaval de los animales](#), una fantasía zoológica en forma de suite de 14 piezas. Curiosamente, se ha convertido en una de las obras más queridas e interpretadas del compositor, a pesar de que él la escribió como un divertimento para los invitados de una fiesta de amigos y nunca permitió que se volviera a interpretar en toda su vida (salvo el bellissimo y dancístico *Cisne*).

Tres elefantes, pequeños como Babar, salen a pasear al son de la alegre marcha [Baby Elephant walk](#) que Henry Mancini escribió para esta escena de la película [iHatari!](#).

HABLEMOS DE...

ELEFANTES BAILARINES

Si os decimos que existe una obra en el repertorio sinfónico, escrita para un ballet interpretado por cincuenta bailarinas y cincuenta elefantes vestidos con tutú rosa ¿os parecería una broma disparatada? Pues no lo es... se trata de la [*Circus polka \(para un elefante joven\)*](#) de Igor Stravinski.

A finales de 1941 los responsables de un gran circo ambulante norteamericano propusieron al famoso George Balanchine crear la coreografía de un ballet para su grupo de elefantes. El coreógrafo aceptó y quiso involucrar en este proyecto al compositor Igor Stravinski, con quien solía colaborar en los Ballets Rusos. La conversación telefónica entre ambos no tiene desperdicio:

Balanchine: *Me pregunto si le gustaría hacer un pequeño ballet conmigo.*

Stravinski: *¿Para quién?*

B: *Para elefantes.*

S: *¿De qué edad?*

B: *Muy jóvenes.*

S: *De acuerdo. Si son elefantes muy jóvenes, lo haré.*

En unos pocos días Stravinsky compuso su *Circus polka (para un elefante joven)*. A los elefantes pareció gustarles la música y la coreografía, porque el estreno en el Madison Square Garden de Nueva York, el 9 de abril de 1942, fue tal éxito que el ballet se puso en escena en 42 ocasiones más. Stravinsky nunca asistió.

ACTIVIDADES

1. ¡Mimí! ¡Lalá!

El espectáculo comienza cuando la Señora entra a la sala buscando a sus amigos, Mimí y Lalá. ¿Los encontrará? Sus nombres, además, están formados por dos notas musicales repetidas:

Con estas notas y este intervalo comienza la canción que Miguel Huertas y Ana Hernández-Sanchiz han creado para **cantar junto al público**:

*Saltar, bailar, mi cuerpo se mueve.
Jugar, soltar las manos, los pies.
Mi-mi, la-la, la música suena ...
mi corazón late del revés.*

- [¿Aprendemos la canción?](#) Con este video tutorial es muy sencillo.

Saltar, bailar

Texto: Ana Hernández-Sanchiz Música: Miguel Huertas

The image shows a musical score for the song 'Saltar, bailar'. It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The score is in 6/8 time and the key signature has two sharps (F# and C#). The lyrics are: 'Sal-tar, bai-lar, mi cuer-po se mue-ve Ju-gar, sol-tar las ma-nos, los pies Mi - mí, La-lá la mú-si-ca sue-na ...mi co-ra-zón la-te del re-vés. ...mi co-ra-zón la-te del re-vés.' The score is divided into systems, with measures 5, 9, and 12 marked.

ACTIVIDADES

2. Un cuento ilustrado

En su búsqueda, la Señora encuentra varios juguetes olvidados en la sala, entre ellos un muñeco mecánico y una bailarina de caja de música. También un álbum ilustrado, *La historia de Babar, el pequeño elefante*. Deciden contarnos este cuento entre los tres, ilustrándolo cada cual a su manera: la Señora, narrando la historia con voz dulce; Rodolfo, convirtiendo las palabras en música con su piano y Violeta, bailando y moviéndose al son de la música. ¡Forman un equipo perfecto!

- ◉ Esta actividad se acompaña de los figurines creados por la diseñadora **Nadia Balada** para el espectáculo. Les falta el color ¿cómo los imagináis? Coloreadlos con pinturas o creando texturas con un collage de telas, papeles u otros materiales, mientras os cuentan cosas sobre cada personaje y su forma de expresarse artísticamente.
- ◉ Podéis escuchar la versión orquestal de *La historia de Babar* narrada por el actor Tristán Ulloa a través de [Youtube](#) o [Spotify](#). Aparece fragmentada por escenas, facilitando la audición en el aula.
- ◉ Si queréis leer el cuento original de Brunhoff y ver sus ilustraciones, pero no tenéis ese libro en vuestra biblioteca, podéis acceder a él a través de [Scribd](#).
- ◉ **Después de ver el espectáculo**, recordad la historia en grupo y reconstruidla con todos los detalles que recordéis. ¿Cambiaríais algo? ¿Se os ocurre otro final?

ACTIVIDADES

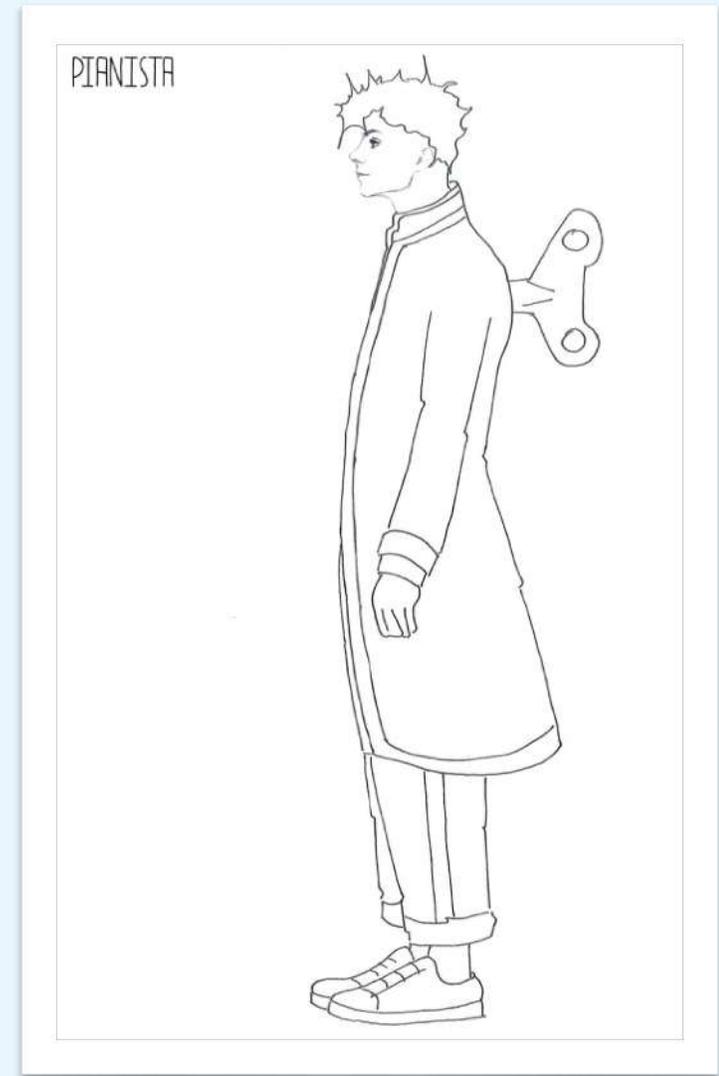
Rodolfo, el pianista, cuenta historias con la música. Después de muchos años de estudio y práctica, toca con mucho virtuosismo su piano y acompañará el cuento y nuestra canción.

El piano de cola es un instrumento de cuerda percutida, porque en su interior contiene cuerdas tensas que son golpeadas por unos macillos al pulsar las teclas. En total tiene 88 teclas, 52 tan blancas como los colmillos de los elefantes y las otras 32 tan negras como sus ojos. Pulsando cada tecla hacemos sonar una nota diferente.

- Os invitamos a descubrir más sobre la [historia del piano](#) en este video de animación creado para el público infantil.
- Mientras coloreáis a Rodolfo, podéis escuchar *La historia de Babar* [para piano sin texto](#).

Rodolfo, además de tocar el piano, también sabe saludar en muchos idiomas. Así saluda a la Señora cuando se conocen: *Good morning, lady!... Bonjour, madame!... Buongiorno, signora!... Guten Morgen, Fräulein!...*

- ¿Reconocéis esos idiomas? ¿Podrías repetir y aprender esos saludos?
- ¿Sabéis saludar en otros idiomas? Mostradlo para que el resto del grupo pueda repetirlo.
- ¿En qué idioma habláis en casa con vuestra familia? ¿Y cuando vais de vacaciones?

ACTIVIDADES

Violeta, la bailarina interpretada por **Lara Sagastizabal**, cuenta historias con el movimiento de su cuerpo. A través de la danza es capaz de expresar las emociones de Babar y de describir las escenas de manera que podamos sentirnos dentro de ellas.

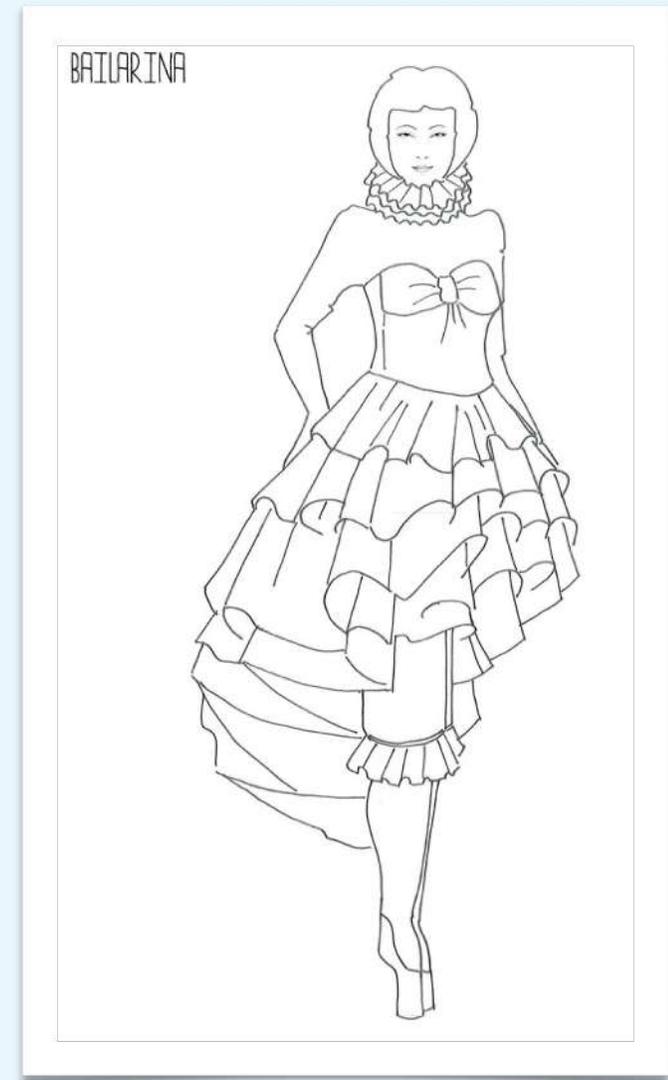
Las bailarinas y los bailarines suelen tener una formación muy completa en diferentes técnicas de danza. Por eso, Violeta utiliza y domina varios estilos en el espectáculo:

Ballet clásico: cuida mucho la estética y la técnica. Busca una sensación etérea y de ligereza, se trabaja mucho la fluidez de los movimientos, la verticalidad, la altura de los saltos, las extensiones, rotaciones y giros. Las bailarinas utilizan zapatillas de puntas.

Claqué o Tap: se caracteriza por el sonido que producen las placas de metal colocadas en los zapatos, cuando golpean el suelo rítmicamente al bailar. Este estilo nació en EEUU, como una fusión de las danzas irlandesas, escocesas e inglesas, combinadas con la danza africana.

Contemporánea: busca la expresión de ideas, emociones y sentimientos a través del movimiento del cuerpo, de forma más libre y menos rígida que en el ballet. Se busca el contacto con el suelo, con la piel, por eso se suele bailar con el pie descalzo o zapatilla ligera.

- Ved los videos enlazados. ¿Qué diferencias observáis? ¿Cuál os gusta más? ¿Por qué?
- Fijaos en el cálzalo del figurín de Violeta. ¿Qué está bailando en ese momento?

ACTIVIDADES

3. Vamos de paseo

Cuando Babar llega a la ciudad, la Señora le invita a vivir en su casa. Todas las mañanas hacen un poquito de **gimnasia** los dos juntos y, después, salen a **pasear en coche**.

- Escuchad estas piezas musicales y decidid cuál encaja con cada acción:

pieza A

pieza B

- Acompañad a Babar y la Señora haciendo gimnasia al ritmo de la música.
- Uníos a Babar en su [paseo en coche](#). Con palmas o un instrumento de percusión, seguid el ritmo de la bocina. Repetid dos veces este esquema:

ACTIVIDADES

4. Esta historia me suena

El compositor Francis Poulenc puso música al cuento que Cécile de Brunhoff inventó para sus hijos y su marido Jean ilustró y publicó. Con sus melodías y ritmos traduce al piano las escenas, las acciones y emociones de los protagonistas.

○ Aunque todavía no dominéis el lenguaje musical ni los instrumentos, podéis tratar de describir con música y sonido algunos de los momentos de *La historia de Babar*. Utilizad para ello la voz, los instrumentos del aula y otros materiales y objetos sonoros.

1. La mamá de Babar le canta una nana en voz baja para que se duerma.
2. Babar juega en la arena de la playa con sus amigos.
3. Un cazador dispara.
4. Babar llega a la ciudad y descubre asombrado muchas cosas nuevas.
5. Babar se da un buen baño.
6. En la selva se celebra una gran fiesta con motivo de la coronación del rey Babar.

ACTIVIDADES

5. ¡Abrid bien las orejas!

“En la selva ha nacido un pequeño elefante. Se llama Babar. Su madre, que lo quiere muchísimo, lo mece tiernamente con su trompa y le canta canciones en voz baja para que duerma tranquilo.”

Después de leer esto, la Señora se convierte en la mamá de Babar colocándose unas orejas de elefante en escena. Un pequeño complemento puede activar nuestra imaginación, así es el teatro.

- Construid orejas de elefante como las que veis aquí, solo necesitaréis una diadema de pelo, fieltro o goma EVA, tijeras y cola.
- Aquí tenéis algunas canciones y nanas de elefantes.
¡Abrid bien las orejas y escuchad!
 - [El elefantito pide una nana](#) (para escuchar, leer y cantar)
 - [Nana del elefante](#) (para escuchar y soñar)
 - [Un elefante se balanceaba](#) (para cantar y jugar)

ACTIVIDADES

6. Viajando en escena

La música, el teatro y la danza, al igual que la lectura, nos permiten meternos dentro de las historias que los artistas nos cuentan desde el escenario e imaginar que visitamos otros lugares.

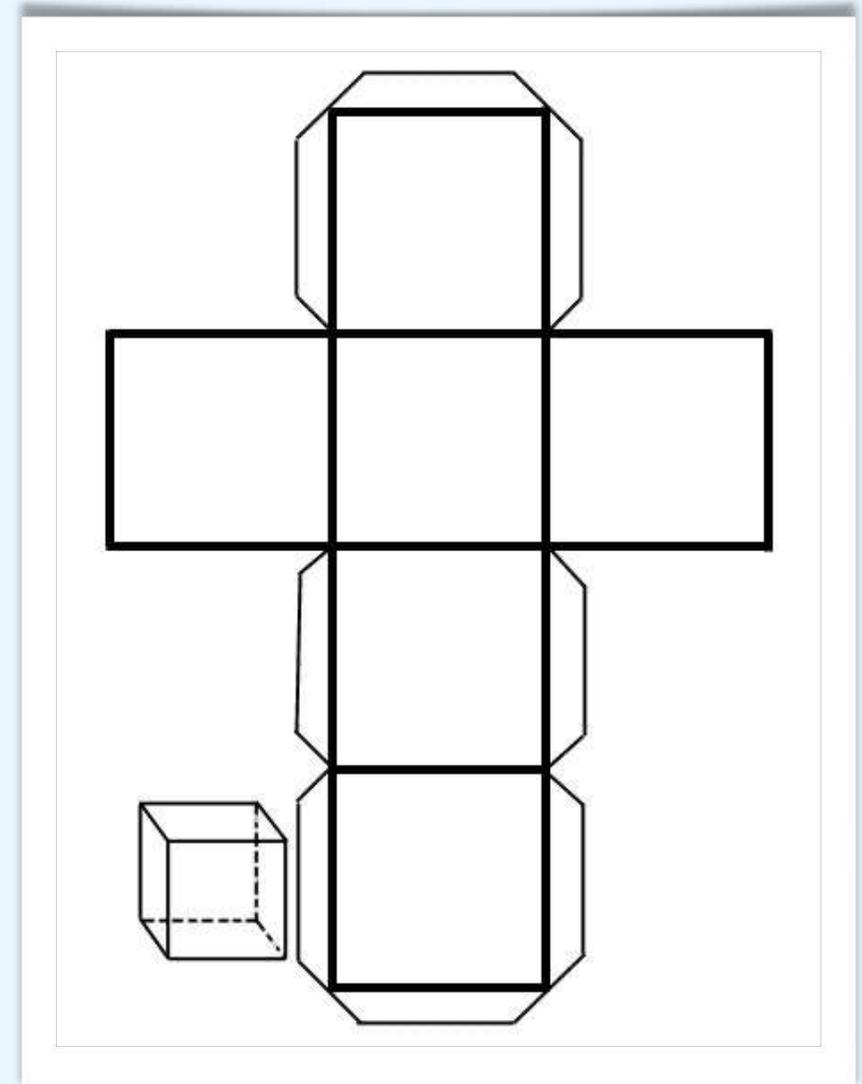
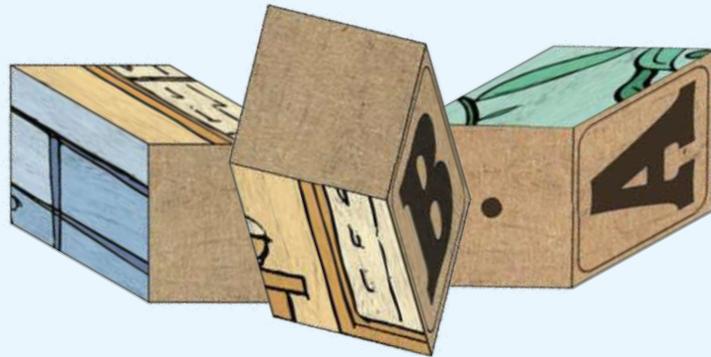
- La diseñadora de la escenografía, **Cristina Martín**, dibujó tres fondos diferentes para los tres lugares en los que transcurre *La historia de Babar*: la selva, la ciudad y la casa de la Señora. Fijaos en que eligió una sola gama de color para cada espacio.
- Si solo pudierais elegir un color... ¿Cuál elegiríais para vuestra habitación? ¿Para toda vuestro edificio? ¿Y para vuestra ciudad?
- Elegid un lugar al que os apetece ir (una playa, la luna, un teatro, el colegio...) y dibujadlo. Después pintadlo de un solo color.

ACTIVIDADES

La directora del espectáculo decidió que todo comenzase en un salón de juegos olvidados, donde están Violeta y Rodolfo, el libro ilustrado y otros juegos y juguetes, como un rompecabezas de cubos. Ordenando los bloques, se crean los fondos de cada escena. Para ello, la escenógrafa pintó en cada cara una parte de sus diseños (la selva, la ciudad o la casa) y los personajes irán creando cada espacio girando y moviendo los cubos del rompecabezas. El ambiente también cambiará gracias a cómo **Lía Alves**, la diseñadora de iluminación, modula la intensidad y el color de las luces en cada escena.

- Aquí tenéis una plantilla para construir cubos en clase. En cada cara podéis pintar un color, un número, puntos (si queréis hacer un dado), una letra, una palabra...
- Cuando lo terminéis, solo tenéis que recortar, doblar por las líneas y pegar las solapas para montar los cubos.

CUENTO MUSICALIZADO

HISTORIA DE BABAR, EL PEQUEÑO ELEFANTE

Guía didáctica:

Ana Hernández-Sanchiz

RealTeatro
de Retiro

