

CUENTO MUSICALIZADO /
TEATRO DE OBJETOS

ARTURO Y CLEMENTINA

Guía didáctica

Real Teatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Arturo y Clementina son dos tortugas enamoradas que deciden compartir su vida. Pero las diferencias en torno a cómo cada uno entiende la vida no tardan en aparecer. ¿Comprende de verdad Arturo a Clementina? ¿Cuáles son los deseos de ella?

Escénicamente, *Arturo y Clementina* es una reflexión sobre la relación entre el teatro de sombras tradicional y sus técnicas de animación y la animación cinematográfica. Una modificación de la mesa de luz, matriz de las primeras animaciones cinematográficas y posterior soporte del Sand Art, se convierte en el espacio de animación de sombras y a la misma vez en un gran fotograma, soporte de planos secuencia realizados en vivo.

La experiencia de la compañía Titiritrán Teatro con los distintos ciclos escolares les ha llevado a la conclusión de que los espectáculos dirigidos a este público hay que hacerlos con seriedad... con la misma seriedad que juegan niños y niñas.

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

Guía didáctica

ARTURO Y CLEMENTINA

Real Teatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Titiritrán Teatro nace en Granada en 1996, de la mano de Maruja Gutiérrez y Pedro A. López. Su principal objetivo es el de desarrollar un lenguaje propio dentro del Teatro de Títeres y Objetos. En sus espectáculos utilizan técnicas mixtas de manipulación de títeres, con una cuidada iluminación y música original compuesta para cada espectáculo. En el plano técnico y de significación, buscan un diálogo entre las nuevas tecnologías y las tradicionales.

Desde Titiritrán Teatro apoyan los Planes de Igualdad de género y coeducación de los centros educativos, en su objetivo de establecer un clima de convivencia en el que los valores del respeto, la no discriminación y la superación de los prejuicios sexistas ayuden al desarrollo integral de los/as niños/as.

Conseguir una educación en valores que prevenga la desigualdad y la violencia de género es tarea de toda la comunidad educativa, incluyendo en ella a los profesionales que, desde las Artes Escénicas, contribuyen a la creación de espectáculos para público escolar con el fin de usar el teatro como herramienta para la educación y trabajo en valores, además de compartir experiencias artísticas de calidad.

OBJETIVOS

- ◻ Estimular la atención y la escucha activa en el aula y en el teatro.
- ◻ Fomentar la lectura y poner en valor los cuentos.
- ◻ Promover una educación en valores que prevenga la desigualdad y la violencia de género.
- ◻ Mostrar la relación entre el teatro de sombras tradicional y la animación cinematográfica.
- ◻ Poner en marcha el espíritu crítico a partir del análisis argumental de un espectáculo.
- ◻ Desarrollar capacidades relacionadas con la expresión artística y la percepción musical.
- ◻ Sensibilizar en torno a la capacidad de la música para evocar y transmitir emociones.
- ◻ Crear hábitos culturales y formar jóvenes espectadores y espectadoras.

LA HISTORIA

Sinopsis

Arturo y Clementina son dos tortugas enamoradas que deciden compartir su vida.

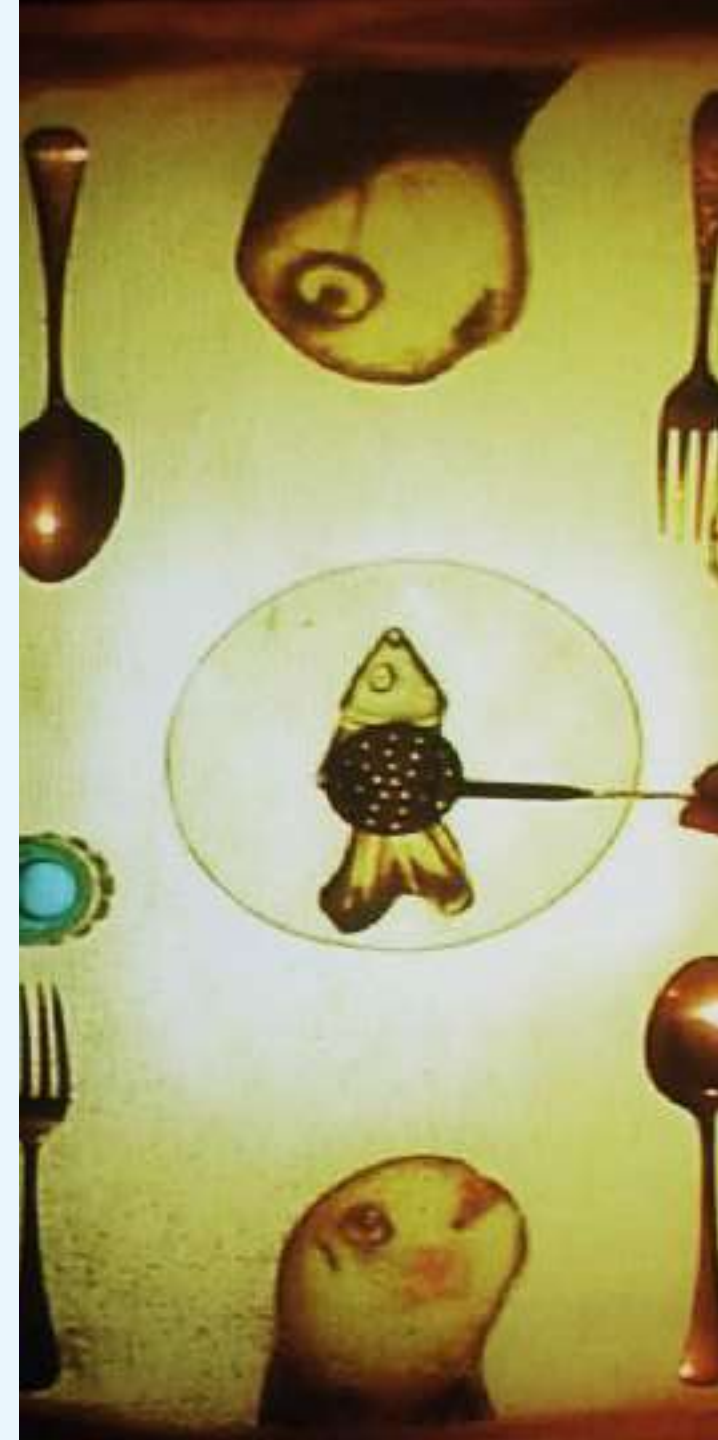
Clementina es alegre, vivaz y soñadora y **Arturo** carga sobre su caparazón la responsabilidad de mantenerla y ofrecerle todo lo que él considera valioso. Pero los criterios de ambos son muy diferentes. Mientras Clementina quiere sentir el arte y la vida creando, Arturo solo valora la cultura ya consagrada y se ríe de la “ingenuidad” de su compañera al querer desarrollar distintas actividades artísticas.

Clementina va cargando en sus espaldas los prejuicios e inseguridades de su compañero, hasta verse totalmente aprisionada. Cuando Clementina huye de esa protección asfixiante, Arturo no entiende cómo ella rechaza todos sus esfuerzos por brindarle una vida regalada y llena de objetos valiosos.

Aquí podéis ver un [vídeo resumen](#) de *Arturo y Clementina*.

Guía didáctica

ARTURO Y CLEMENTINA

LA HISTORIA

El afecto y la ilusión que caracterizan el inicio de la relación entre Arturo y Clementina, acaban convirtiéndose en monotonía y prisión. Clementina no se siente realizada, libre y feliz; su pareja subestima sus cualidades y ridiculiza sus aspiraciones. En vez de ofrecerle comprensión y respeto, la actitud de Arturo anula su personalidad y le genera una dinámica de dependencia, al sobrecargarla de objetos materiales que no satisfacen su ansia de desarrollo personal.

Adela Turín, historiadora del arte, diseñadora y escritora de cuentos italiana, comenzó a publicar en 1974 en su país la colección *Dalla parte delle bambine*, para reivindicar los derechos de las mujeres a través de la literatura infantil y construir un mundo mejor, más igualitario, libre de estereotipos sexistas y discriminación. Se convirtió en una serie de referencia para la coeducación y la igualdad, y fue traducida a varios idiomas, editándose al poco tiempo en España con el título *A favor de las niñas*. A pesar del tiempo transcurrido, en la actualidad estos libros tienen plena vigencia y siguen siendo necesarios.

Guía didáctica

ARTURO Y CLEMENTINA

LA MÚSICA

La banda sonora de *Arturo y Clementina*, creada por [Héctor Eliel Márquez](#), pretende ser una música cercana al público infantil, pero no por ello prescinde de referencias, tanto clásicas como modernas, o de una coherencia y estructura sólidas.

De este modo es fácil apreciar cómo la barcarola veneciana, con clara inspiración en las de Mendelssohn, será la música que libere a Clementina de su prisión interior o cómo el tema de la propia Clementina se gesta tímidamente en una nebulosa inicial modal y florece finalmente como un arrobado nocturno de Chopin. El tema juguetón de la escena del escondite, aparentemente inocente, deviene luego en una losa obsesiva que pesará tanto como los objetos que Arturo va poniendo en el caparazón de Clementina. ¡Pobre! Una disonancia muy particular intentó avisarla desde el principio de que algo no funcionaba correctamente...

En algunos momentos impresionista, en otros minimalista, en otros romántica, esta música se desliza entre los dedos del pianista como la arena entre las manos de los actores, transformándose y reciclándose continuamente, subrayando y describiendo las escenas con el fin de potenciar emocionalmente la historia y lograr la empatía que Clementina, desde luego, merece.

Guía didáctica

ARTURO Y CLEMENTINA

LA MÚSICA

Héctor Eliel Márquez nació en Granada en 1979. Allí comenzó a estudiar música y después realizó estudios superiores de composición y postgrado en la Schola Cantorum Basiliensis (Suiza).

Es compositor, pianista acompañante, profesor en el Real Conservatorio Superior de Música de Granada, director de coro, director musical de ópera, titulado en órgano y licenciado en derecho. Actualmente dirige el coro de la Orquesta de la Ciudad de Granada y de la Schola Pueri Cantores de la Catedral de Granada, es miembro y arreglista del octeto vocal Sietemásuno, director musical de la compañía de ópera *La voz Humana*. Ha estrenado una cantata para orquesta, coro y solista titulada *La madre* y, si le queda algo de tiempo, lo dedica a pasear por su huerto de naranjos en el Valle de Lecrín.

La sugerente partitura para piano de Arturo y Clementina es su primera inmersión en el Teatro de objetos de la mano de Titiritrán Teatro... ¡ojalá no sea la última!

Guía didáctica

ARTURO Y CLEMENTINA

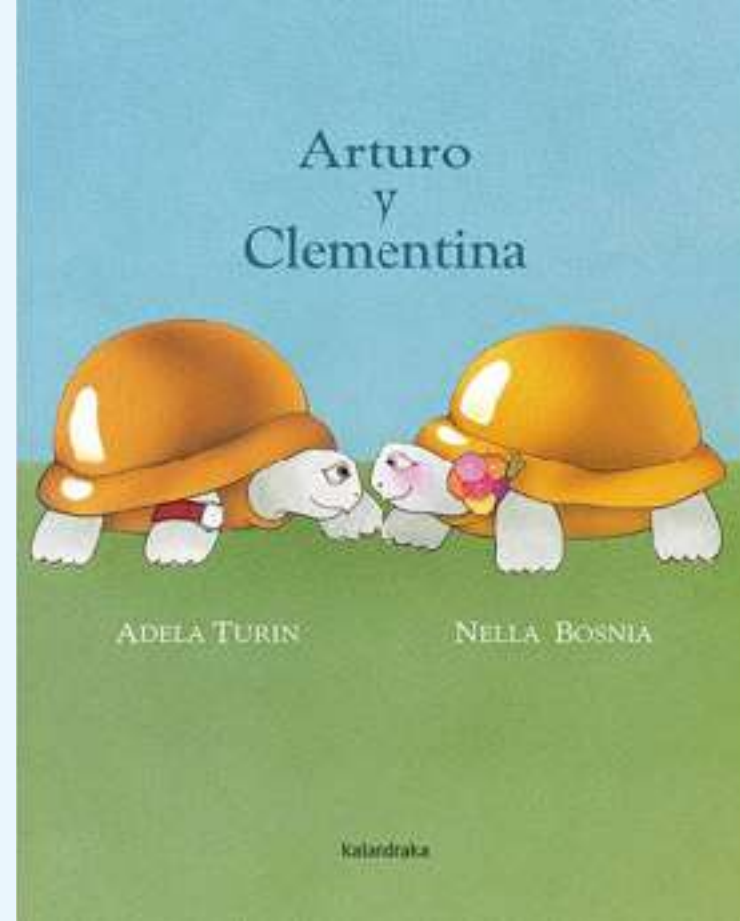
HABLEMOS DE... CUENTOS PARA CRECER

Los cuentos han sido, a lo largo de la historia, herramientas fundamentales para la educación. A través de ellos, no solo mostramos la belleza de las palabras, transmitiendo conocimientos y valores, sino que también abrimos puertas a la reflexión crítica y al desarrollo emocional.

Historias como *Arturo y Clementina* muestran referentes sobre la importancia de desarrollar una autoestima fuerte, de no permitir que nadie nos haga sentir pequeños o inútiles. Otras validan todo tipo de emociones, algunas nos enseñan cómo luchar contra los miedos, conseguir que sean cada vez más pequeños hasta hacerlos desaparecer. Los cuentos son un punto de conexión entre el saber y la experiencia adulta y la mente infantil, una manera de mostrar a los niños y las niñas un camino en la búsqueda de respuestas a su curiosidad y a sus preocupaciones.

Guía didáctica

ARTURO Y CLEMENTINA

HABLEMOS DE... CUENTOS PARA CRECER

La igualdad entre hombres y mujeres va cimentándose poco a poco a nivel social y profesional. Sin embargo, la sumisión de la mujer sigue presente en muchas relaciones personales, generando falta de autoestima e inseguridad en la toma de decisiones, permitiendo que sean otros quienes decidan por ella. Además, quienes han vivido esta situación tienden a reproducir el mismo modelo en la educación de sus familias, especialmente en el caso de las hijas. Esto perpetúa las diferencias de género en el entorno familiar, algo que aún sigue ocurriendo con demasiada frecuencia.

La escritora italiana Adela Turín ya tuvo claro todo esto hace cincuenta años, poniendo su granito de arena a través de los cuentos que publicó entre 1975 y 1980 junto a la ilustradora Nela Bosnia, con su propia editorial: más de una veintena de cuentos a favor de las niñas, que tuvieron gran influencia en maestras y mujeres que luchaban por la igualdad.

Guía didáctica

ARTURO Y CLEMENTINA

Real Teatro
de Retiro

ACTIVIDADES

1. Tortugas amorosas

Las tortugas son reptiles que poseen un caparazón que protege sus órganos internos y dentro del cual pueden replegarse. Hay multitud de variedades diferentes de tortugas, terrestres y acuáticas, con tamaños muy diversos.

- Buscad imágenes e información sobre las tortugas y elaborad un mural o un pequeño cuaderno, vuestro propio “Libro de las tortugas”.
- ¿Alguien tiene una tortuga como mascota? ¿Qué come? ¿Cómo se cuida?
- El cambio climático y los vertidos de plástico a los mares amenazan a todos los seres vivos. ¿Qué peligros acechan a las tortugas en la tierra? ¿Y en el mar? Buscad noticias sobre tortugas en Internet.

La poeta y cantante argentina [María Elena Walsh](#) escribió la historia de otra tortuga enamorada y la convirtió en canción. *Manuelita* también tenía problemas de autoestima y emprendió un viaje, como Clementina. En su caso era un problema de imagen: pensaba que su piel arrugada la hacía parecer vieja y su tortugo no la querría por eso.

- Escuchad la canción [Manuelita](#) y después cantadla con este [vídeo karaoke](#).
- ¿Qué cosas son importantes en el amor? ¿Es la apariencia física la principal?

Manuelita, la tortuga

Maria Elena Walsh

Manue - li - ta vi-via en pe-hua - jo pero_un di - a se mar - cho Nadie

su - po bien por que a pa - ris e-lla se fue unpo - qui-to ca-mi - nan-do y_o-tro po-qui-ti-to_a

pie Manue - li-ta Manue - li-ta manue - li - ta donde_es tas con tu tra - je dema - la

qui-ta y tu pa-so tan au - daz con tu tra-jedema - la qui-ta y tu pa-so tan au - daz

ACTIVIDADES

2. Cuéntamelo otra vez

Los cuentos son mágicos. Nos ayudan a imaginar, a soñar y también a aprender sobre el mundo que nos rodea. En ellos encontramos aventuras, personajes valientes y mensajes importantes que nos ayudan a ser mejores personas. A veces, cuentos como *Arturo y Clementina* nos enseñan cómo tratar a los demás con respeto y cómo ser justos, pero también a darnos cuenta de que merecemos que nos traten bien y a valorar nuestros deseos y sueños.

Adela Turín, la autora del cuento, fue una mujer muy especial que creía que la literatura podía cambiar el mundo. Escribía historias donde las niñas podían ser lo que quisieran y merecían tener las mismas oportunidades que los niños. Lo hizo hace cincuenta años, cuando poca gente hablaba sobre esto.

- Leed el cuento [Arturo y Clementina](#). Ahora que ya conocéis el argumento, redactad por grupos un artículo periodístico en el que se informa de la desaparición de Clementina y sus circunstancias.
- Cread ahora una versión alternativa de la historia. Para ello, la reescribiréis invirtiendo el comportamiento de los personajes. Comentad la credibilidad de las situaciones planteadas.
- Informaos sobre los argumentos de otros cuentos de Adela Turín, como [Rosa Caramelo](#), [La historia de los bonobos con gafas](#) u otros que encontréis. ¿Qué tienen en común?
- Mafalda, el personaje de Quino, protagonizaba innumerables tiras de humor gráfico en la misma época en la que Adela Turín escribía sus libros. Como veis en la imagen, se rebela contra el mundo legado por los mayores, que implica un trato desigual para la mujer. Buscad otras viñetas de Mafalda.

ACTIVIDADES

3. Al piano

La música de *Arturo y Clementina* la interpreta en directo su compositor con un piano de cola.

El **piano** es un instrumento musical de cuerda percutida formado por una serie de cuerdas metálicas de diferente longitud y diámetro, ordenadas de mayor a menor en una caja de resonancia, y una serie de teclas blancas y negras que, cuando son pulsadas, accionan unos pequeños macillos de madera que golpean las cuerdas y las hacen sonar.

Escuchad fragmentos de estas piezas para piano que os proponemos:

[Gymnopédie N°1](#), Erik Satie

[Preludio - Partita N°1 BWV 825](#), Johann Sebastian Bach

[I'm confesin' \(that I love you\)](#), Thelonious Monk

[Sonata V para piano preparado](#), John Cage

- Poned en común qué sensaciones os transmite cada pieza y clasificadlas como positivas o negativas. Si el nivel del grupo lo requiere, podemos presentar antes un breve listado de emociones.
- Elegid de entre estos fragmentos, y otros que propongáis, la música más adecuada para ilustrar diferentes momentos de la historia de Arturo y Clementina.

Guía didáctica

ARTURO Y CLEMENTINA

The logo for Real Teatro de Retiro, featuring 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.

ACTIVIDADES

4. Una mesa de luz

Titiritrán Teatro cuenta la historia de *Arturo y Clementina* utilizando como espacio de animación de objetos una mesa de luz modificada. Así se acercan al lenguaje de las primeras animaciones cinematográficas.

La **mesa de luz** suele ser una superficie de juego plana que permite apoyarse encima, de color blanco traslúcido, y que por debajo tiene unos puntos de luz que hace que se ilumine y se pueda jugar con objetos transparentes, de colores, apilables, hojas de los árboles, tierra, arena, papeles de colores traslucidos, etc. Esto posibilita no solo ver los efectos de la luz y sus sombras, sino también superponer objetos de diferentes colores y obtener otro color resultante, ver la diferencia entre superficies opacas, traslúcidas y transparentes y crear todo tipo de historias.

- Aquí encontraréis varias formas de [construir vuestra propia mesa de luz](#).
- Investigad las posibilidades del juego con diferentes objetos, transparencias o sombras de manos. Si no disponéis de una mesa de luz, podéis probar con un proyector o linterna potente.
- Elegid recortes de papel celofán de diferentes colores. Iluminad a través de ellos, de uno en uno, para ver qué tipo de atmósfera recrean. ¿Cuáles dan efecto de noche? ¿Y de un día soleado?
- Superponed ahora varios papeles celofán e id anotando las combinaciones de color resultantes.
- Los colores también pueden identificarse con las emociones a la hora de contar historias. Fijaos en esta [propuesta alrededor del libro “El monstruo de los colores”](#).

Guía didáctica

ARTURO Y CLEMENTINA

ACTIVIDADES

5. Sand Art

En el espectáculo se combina la manipulación de objetos con técnicas de animación con arena sobre la mesa de luz.

Si os interesa investigar sobre estas técnicas, podéis encontrar muchos videos en torno a *Sand Art* y *Sand Animation*. Muchos de ellos están en inglés, con opción de subtítulos:

- [How to make a Sand Animation - Tips and Techniques](#)
- [Sand Art Techniques](#)
- [Sand Art Tutorial](#)

Estas técnicas de animación nos permiten contar historias acompañadas de música, como esta versión del animador Felipe Mejías de una escena del musical [El hombre de la Mancha](#). El mismo artista realizó una pieza visual para el aniversario de una [marca comercial](#), una conocida aseguradora.

- Elaborad un pequeño guion o seleccionad un relato breve y recreadlo con arena. Si no disponéis de mesa de luz, podéis hacerlo en una caja grande con fondo neutro que contraste.
- Realizad un spot comercial sobre una marca o producto inventado.

ACTIVIDADES

6. ¿“Solo se aburren los tontos”?

Los días transcurrían iguales al borde del estanque. Arturo había decidido pescar él solo para los dos y así Clementina podría descansar. Llegaba la hora de comer, con renacuajos y caracoles, y le preguntaba a Clementina: “¿Cómo estás, cariño? ¿Lo has pasado bien?”. Y Clementina suspiraba: “¡Me he aburrido mucho! ¡Todo el día esperándote!”. “¡ABURRIDO!”, gritaba Arturo indignado. “¿Dices que te has aburrido? Busca algo que hacer. El mundo esta lleno de ocupaciones interesantes. ¡Sólo se aburren los tontos!”. A Clementina le daba mucha vergüenza ser tonta y hubiera querido no aburrirse tanto, pero no podía evitarlo.

Después de leer el cuento, o de asistir al espectáculo, es el momento de hablar de sentimientos.

- ◻ ¿Cómo creéis que se siente Clementina? ¿Es feliz?
- ◻ Quien lo desee, compartirá con el resto del grupo alguna situación en la que los comentarios de otra persona le hayan hecho sentir vergüenza, orgullo, tristeza, alegría...
- ◻ Justificad vuestra opinión sobre el momento relatado y otros sucesos ocurridos en el cuento:
 - Clementina quiere tocar la flauta, pero Arturo le regala un bonito equipo de música y un disco.
 - Arturo reprocha a Clementina en varias ocasiones, ser distraída, descuidada, torpe...
 - Clementina piensa que Arturo es muy inteligente y ella muy estúpida.
- ◻ ¿Por qué motivos creéis que se marcha Clementina? Comentad y valorad los motivos expuestos.

ACTIVIDADES

7. Ser artista es una buena idea

Un día, Clementina dijo: “¿Sabes, Arturo? Algunas veces veo unas flores tan bonitas y de colores tan extraños, que me dan ganas de llorar. Me gustaría tener una caja de acuarelas y poder pintarlas.” Arturo le respondió: “¡Vaya idea ridícula! ¿Es que te crees una artista? ¡Qué bobada!”. Y reía, reía, reía.

Clementina sería feliz tocando la flauta, pintando... le gustaría llenar su vida de arte.

- ¿Qué tipo de música creéis que le gustaría a Clementina? ¿Qué música le pondrías para animarla? Elaborad una Playlist.
- ¿Cómo imagináis que serían los dibujos pintados por Clementina? ¿Cuáles serían sus pintoras y pintores favoritos?
- Realizad obras plásticas, dibujos, pinturas, collages, desde el punto de vista de Clementina. Imaginaos el entorno en el que vive, intentad meteros en su imaginación.

La historia tiene un final esperanzador para Clementina:

Las tortugas viven muchísimos años, y es posible que Clementina siga viajando feliz por el mundo.

- Continúad la narración contando cómo se desarrolla la vida de Clementina ahora que ha decidido seguir su propio camino.
- Cread una versión ilustrada de la historia, como ésta de un grupo de 1º de primaria, de otro cuento de Adela Turín: [Una feliz catástrofe](#).
- Os animamos a enviarnos vuestros trabajos (dibujos, vídeos...) sobre *Arturo y Clementina*. ¡Los recibiremos con mucho gusto!.

titiritran@hotmail.com - realjunior@teatroreal.es

CUENTO MUSICALIZADO /
TEATRO DE OBJETOS

ARTURO Y CLEMENTINA

Guía didáctica:

Ana Hernández-Sanchiz

Real Teatro
de Retiro

