

TÍTERES Y TEATRO CON MÚSICA EN VIVO

LA CASA FLOTANTE

Guía didáctica

RealTeatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

La casa flotante es un espectáculo de teatro gestual con narración, proyecciones y música en directo. Se trata de una adaptación contemporánea del mito del arca de Noé, con música de Xavier Montsalvatge y Claude Debussy.

Las diferentes historias breves que suceden en *La casa flotante* son contadas con simplicidad, humor y son protagonizadas por animales, a modo de fábulas moralizadoras. Los personajes, la trama y las situaciones confluyen para reflexionar sobre ciertos valores.

La casa flotante es una coproducción del Gran Teatre del Liceu de Barcelona y el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Las tres instituciones estrenaron en 2012 esta obra inspirada en la pieza musical *El Arca de Noé* de Xavier Montsalvatge (1912-2002) con motivo del centenario de su nacimiento y el décimo aniversario de su muerte.

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

Guía didáctica

LA CASA FLOTANTE

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

LA MAQUINÉ es el nombre artístico de Joaquín Casanova y Elisa Ramos, destacada compañía de artes escénicas fundada en 2008. Desde su creación, este dúo artístico se ha dedicado a la producción de espectáculos de alta calidad dirigidos a la infancia y la juventud, con el mismo rigor y dedicación que se espera en producciones para público adulto. Sus creaciones se distinguen por su compromiso con el valor social del arte, ofreciendo a los más jóvenes experiencias culturales enriquecedoras. Sus obras combinan elementos plásticos, gestuales y musicales, creando un lenguaje escénico único que ha sido aclamado tanto a nivel nacional como internacional. Han explorado el teatro de títeres y objetos, teatro físico, gestual y de máscaras a través de la música de final del s XIX principios del siglo XX llevando a escena valiosos repertorios musicales de compositores como Ravel, Falla, Debussy, Montsalvatge, Mompou, Stravinsky, Satie, Poulenc o Ligeti, entre otros.

Guía didáctica

LA CASA FLOTANTE

OBJETIVOS

- ◻ Fomentar la escucha y disfrute de la música tanto en directo como grabada.
- ◻ Acercar la música contemporánea y las artes escénicas al público más joven.
- ◻ Conocer elementos de la escena y el teatro: sombras chinas, danza, títeres, actores y bailarines.
- ◻ Reconocer el piano como instrumento solista.
- ◻ Estimular la creatividad individual y grupal.
- ◻ Conectar con las emociones propias y mostrar maneras divergentes de entender el mundo.
- ◻ Acercarnos al reconocimiento de uno mismo y del otro a través del arte.
- ◻ Sensibilizar en torno a la capacidad de la música para evocar y transmitir emociones.
- ◻ Explorar en la creación de producciones musicales propias para sonorizar algunas escenas.
- ◻ Crear hábitos culturales y formar jóvenes espectadores y espectadoras.

LA HISTORIA

Sinopsis

El guion del espectáculo no tiene la forma de un cuento narrado, sino de apuntes verbales a una historia poética sobre la lluvia, la Tierra, los seres vivos y la naturaleza.

La obra cuenta la historia de Noé, una niña que nunca ha visto llover y cuyo mayor deseo es ver el arcoíris. Un día Noé salva a un pez multicolor de ser atrapado por un anzuelo y este, en agradecimiento, le avisa de la llegada de un gran diluvio que lo inundará todo y le sugiere que conserve todas las especies animales de la Tierra, que será devastada por la falta de cuidado de los humanos. El título nos evoca la idea de Noé para construir un Arca: la niña hace de su casa un barco y llama a todos los animales para salvarlos, pero en el recuento faltan algunos: la pulga, el elefante, el canguro... Noé decide ir a buscarlos en esta gran aventura musical. Pese a estar basada en la mítica historia bíblica del Arca de Noé, el cuento musical que se nos presenta trata una vertiente laica, más apoyada en el respeto a la Tierra y al Medio Ambiente.

Aquí podéis ver un [vídeo resumen](#) de *La casa flotante*.

Guía didáctica

LA CASA FLOTANTE

RealTeatro
de Retiro

LA HISTORIA

Los personajes

Narradora: va explicando la historia a lo largo de todo el espectáculo. Es la única voz que se oye y que acompaña con mensajes cortos y claros los diferentes cuadros escénicos. Hace la función de hilo conductor y participa en lo que sucede en escena.

Noé: la protagonista, es una niña encargada de preservar las especies animales ante el diluvio. Interpretada por una bailarina que interacciona con las proyecciones y los títeres, aportando al espectáculo la expresión de su cara y de su cuerpo, así como la relación con los objetos que le rodean.

Animales: están inspirados en los que aparecen en la obra *El arca de Noé* de Montsalvatge, aunque se modifica el orden de aparición: oveja nube, el gato, la gallina y los polluelos, el elefante, el canguro, los tres pingüinos y la pulga.

Manipuladores de los títeres: invisibles en escena, su papel es muy importante para dar vida a los títeres, con técnicas como sombras chinas, teatro negro...

Pianista: es el único músico del espectáculo, imprescindible para dotar a la obra de la expresividad de las partituras.

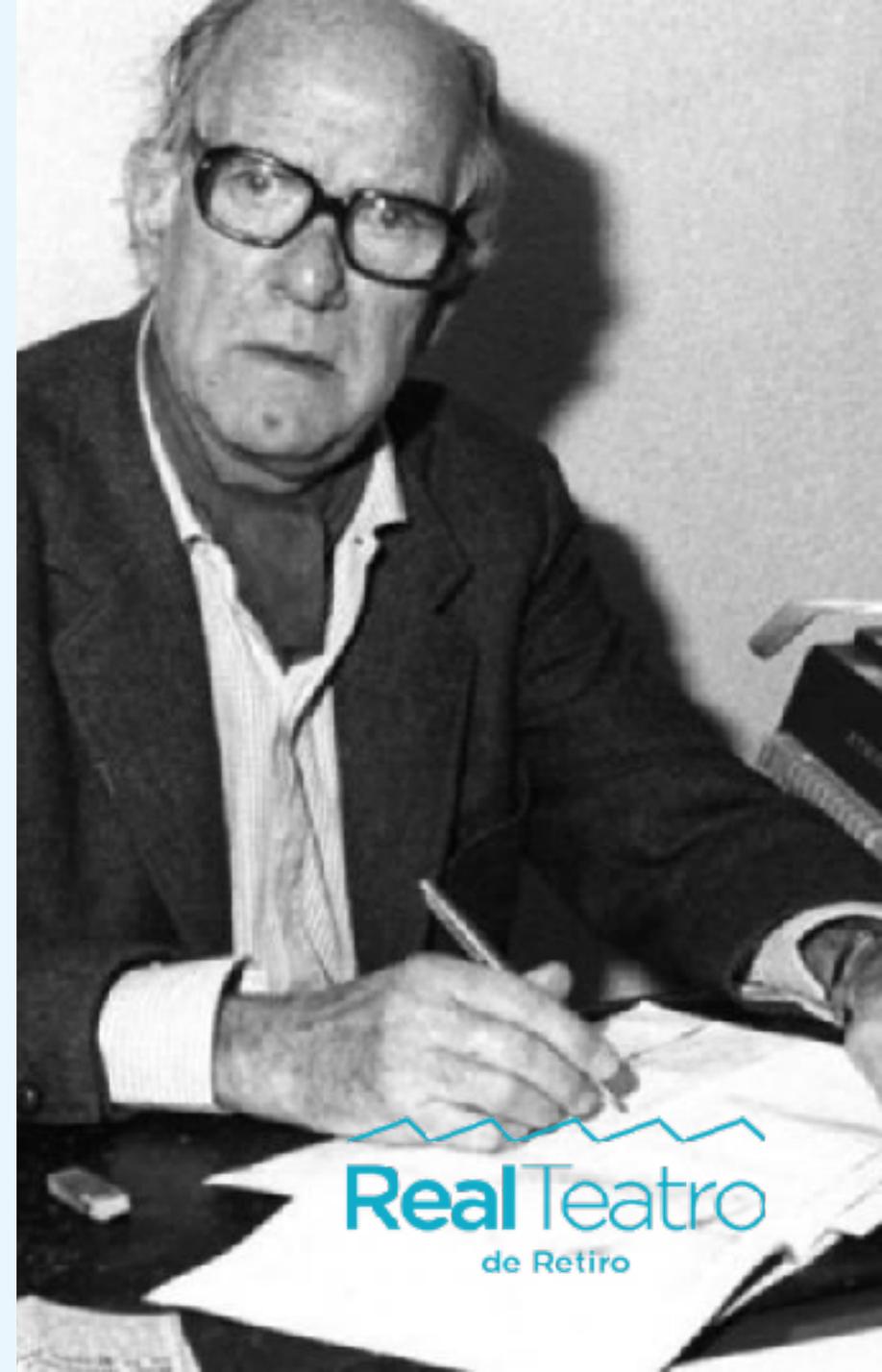
LA MÚSICA

Las partituras de Montsalvatge y Debussy serán interpretadas a piano por [Daniel Tarrida](#) y escenificadas con títeres, bailarines, una narradora y proyecciones que incluyen diferentes técnicas plásticas. Todo con un lenguaje rico, expresivo, atractivo y de alto valor artístico.

El repertorio de *La casa flotante* hace un recorrido por gran parte de la obra pianística de [Xavier Montsalvatge](#). El espectáculo tiene como punto de partida y pieza musical central la suite [L'Arca de Noè](#) (1990) de Xavier Montsalvatge, una colección de siete piezas infantiles. En esta deliciosa colección de miniaturas llenas de humor, la música imita los sonidos o los movimientos de los animales; piezas como [El Gato](#), con un divertido desfile de maullidos y disonancias, o el [Vals](#), una pieza “para ser bailada por unos simpáticos pingüinos”.

Guía didáctica

LA CASA FLOTANTE

Real Teatros
de Retiro

LA MÚSICA

Además de la suite *L'Arca de Noè*, durante los 50 minutos que dura el espectáculo sonarán casi una decena de piezas pertenecientes a algunas de las veinte obras que conforman la integral para piano solo del compositor. Esta selección abarca temporalmente desde las primeras composiciones pianísticas del joven Montsalvatge, los [Tres Impromptus](#) (1933) y los [Quatre Diàlegs amb el piano](#) (1940), hasta las últimas, [Bressoleig](#) (1998), [Alborada en Aurinx](#) (1999) e [Improviso epilògic](#) (2001). Montsalvatge ocupa la mayor parte del espectáculo, y describe los diferentes animales y al personaje de Noé por medio de los leitmotiv.

Esta selección y adaptación musical se completa con algunas de las piezas pianísticas más emblemáticas de **Claude Debussy**, tomadas de algunas de sus obras pianísticas más emblemáticas: fragmentos tomados de los [Preludios](#) (1909-1913) y del primer libro de [Images](#) (1905), cuyo tercer movimiento se utiliza como leitmotiv del arca. Debussy aparece principalmente en los momentos más corales y atmosféricos, asociados a lo acuático (la lluvia, el río, el diluvio...).

En definitiva, la música proporciona nuevas claves de interpretación para los oídos jóvenes y tiene en *La casa flotante* una presencia casi constante (solo interrumpida por las breves intervenciones de la actriz-narradora), que hacen de este espectáculo un continuo visual y musical, donde música e imagen trabajan en estrecha unión. Como resultado, se establece una fuerte vinculación emocional con este repertorio, y abre la percepción a la comprensión de estas y otras músicas de alto valor musical. Todas estas músicas han sido seleccionadas, adaptadas y arregladas por [José López-Montes](#), pianista y profesor de improvisación, armonía y matemáticas en el Conservatorio Superior de Música de Granada.

LA MÚSICA

XAVIER MONTSALVATGE

Tres Impromptus (1933)

1. Molto delicato
2. Leggero

El arca de Noé (1990)

1. La oveja
2. El gallo
3. El elefante
4. La pulga
5. El gato
6. El canguro
7. Vals

Diàlegs amb el piano

3. Milonga (1996)
4. Ritmes (1942)

Elegía a Ravel (1945)

Don Perlimplín (1956) (Mompou y Montsalvatge)

Bressoleig (1998)

Alborada en Aurinx (1995)

Improviso epilodal (2001)

CLAUDE DEBUSSY

Preludios (I Cuaderno) (1909)

2. Voiles
5. Les collines d'Anacapri
7. C'e qu'a vu le Vent d'Ouest
12. Minstrels Preludios

Preludios (II Cuaderno) (1913)

6. "General Lavine" -excentric

Images (1905)

3. Mouvement

Podéis escuchar el repertorio completo en la [playlist](#) que hemos preparado.

Playlist

Guía didáctica

LA CASA FLOTANTE

Real Teatro
de Retiro

HABLEMOS DE...

EL DILUVIO UNIVERSAL

La casa flotante se basa en una historia muy, muy antigua que ha pasado de generación en generación. Hay más de 250 relatos de muy diversas culturas que hablan de un gran diluvio en el planeta. La más extendida en nuestra cultura es la historia del Arca de Noé, que aparece en la Biblia (Génesis, 6) :

Dios se enfadó con la humanidad y quiso castigarla con un diluvio que acabaría con todo. Sólo salvaría a una familia que eligió: Noé, su mujer y sus tres hijos Sem, Cam y Jafet. Les pidió que construyeran un arca lo suficientemente grande para que pudieran caber ellos y dos ejemplares (un macho y una hembra) de cada especie animal terrestre: mamíferos, reptiles, aves... Construyeron un arca de tres pisos con madera de ciprés recubierta de alquitrán para que fuera impermeable y la abastecieron de comida para todos.

Cuando, después de 40 días y 40 noches, dejó de llover, las aguas se retiraron poco a poco. El arca había ido a parar sobre una montaña llamada Ararat. Pasados unos días, Noé abrió la ventana y soltó un cuervo para ver si encontraba un lugar donde posarse. Pero sólo veía agua. Al cabo de unos días soltó una paloma y, después de volar por aquí y por allá, regresó al arca, pues las aguas cubrían toda la Tierra. Al cabo de siete días volvió a soltar la paloma, y esta vez el pájaro regresó al anochecer con una rama de olivo en el pico. Al cabo de otros siete días volvió a soltar la paloma y ésta ya no volvió. Noé entonces comprobó que la Tierra estaba seca. Abrió las puertas y todos los animales comenzaron a salir con el encargo de poblar y cuidar la Tierra. En aquel momento salió el arcoíris, la señal de que la Tierra jamás será destruida por ningún otro diluvio.

HABLEMOS DE...

EL DILUVIO UNIVERSAL

Según los **aztecas**, la última de las edades en las que se dividía la historia del mundo terminó con un gran diluvio a manos de la diosa del agua, **Chalchiuhtlicue**: *"La destrucción se produjo en forma de lluvias torrenciales e inundaciones. Las montañas y los hombres desaparecieron"*. En **Colombia, los indios Chibchas** también conservan el recuerdo de una gran inundación; en **Ecuador** cuentan que dos hermanos escaparon del gran diluvio subiendo a una alta montaña; en **Perú** fue una llama el animal que advirtió de la catástrofe y otros pueblos sudamericanos como **los araucanos y los Yamana de Tierra de fuego** comparten relatos similares. También entre los **indios Inuit de Alaska** existe una leyenda referente a un gran diluvio que se extendió por toda la Tierra; los **Luiseños de Baja California y los Dakotas** comparten parecidas historias, e incluso los **Chickasaws** aseguraban que el mundo había sido destruido por el agua *"pero una familia se salvó junto con una pareja de cada especie animal"*.

En un lugar tan distante de los anteriores como el **bosque tropical malasio, los Chewong** también creen en el diluvio universal, y en **Laos**, al norte de Tailandia, existe la leyenda de unos seres llamados los Thens, que provocaron el fin de una era creando un diluvio del que sólo se salvaron tres grandes hombres y varias mujeres, a bordo de una balsa. Asimismo los **Karins de Birmania** poseen unas tradiciones muy parecidas, y en **Vietnam** se especifica que esos hermanos, hombre y mujer, iban acompañados de una pareja de cada especie animal.

HABLEMOS DE...

EL DILUVIO UNIVERSAL

Ya en la **mitología griega** se hacía referencia a varios cataclismos debidos a inundaciones apocalípticas. Según la leyenda, Zeus mandó destruir a toda una humanidad que vivió como dioses y, tras esa civilización, la cuarta raza, curiosamente como apuntan las leyendas aztecas llegó la quinta humanidad del planeta: la nuestra. De hecho, la famosa leyenda de la Atlántida, recogida por el filósofo Platón en sus diálogos "Timeo" y "Crítias", también se refiere a la desaparición de toda una civilización a causa de las aguas. Incluso en la **India védica** encontramos a un Noé llamado Manú, que fue avisado por Visnú que iba a desencadenarse un diluvio. Hasta en el **Egipto faraónico** se recoge esta leyenda. En un texto funerario conservado en la tumba del Faraón Seti I, por ejemplo se habla del diluvio, incluido en el capítulo CLXXV del *Libro de los Muertos*, donde el dios Toth sentencia: "Voy a destruir todo cuanto he creado. La Tierra se hundirá en el abismo por medio de un diluvio, y su superficie aparecerá lisa como en tiempos pretéritos". En total se han recopilado alrededor de todo el mundo hasta quinientas referencias a un diluvio universal.

Para la **ciencia moderna** también existió un gran diluvio: se han encontrado fósiles y estratos geológicos que dan fe de la existencia de una inundación de carácter casi global. Según parece, tras miles de años de época glacial, por alguna razón se produjo una descongelación anormalmente rápida que provocó inundaciones inmensas, acabando con la mayoría de la humanidad y dejando a los supervivientes con un recuerdo imborrable, transmitido como tradición oral convertido en leyenda.

ACTIVIDADES

1. Gota a gota

El sonido del agua puede ser objeto de experimentación sonora y escénica en el aula:

- Abrid la ventana en un día de lluvia (o buscad una grabación) y escuchad el sonido de la lluvia.
- Imitad los sonidos de los diferentes tipos de lluvia. Picad con los dedos el goteo, jugando con distintos tempos y diferentes intensidades (el típico juego de la lluvia con los dedos de la mano).
- Trabajad con mímica salpicando gotas con las manos: mientras un niño o niña salpica, los demás palmean o tocan un instrumento: cada gota una nota.
- Buscad materiales que os recuerden el sonido de la lluvia:
 - Papel de seda arrugado - Tiras de plástico (cortinas sonoras) - Palos de lluvia - Botellas llenas de agua
- Recread escenas: nos escondemos dentro de una casita, una tienda de campaña, bajo un paraguas... y escuchad cómo cae el agua que interpretan otros compañeros con instrumentos u objetos sonoros,

Seguro que conocéis canciones, poemas y adivinanzas que hablen de la lluvia. Ponedlas en común.

También podéis realizar trabajos plásticos, haciendo trazos sobre papel en la pared que representen las gotas de la lluvia, o bien manipulando otros materiales, como la arcilla, marcando las huellas de la lluvia.

Guía didáctica

LA CASA FLOTANTE

Real Teatro
de Retiro

ACTIVIDADES

2. Ruge la tormenta

Rayos y truenos: vemos el rayo, escuchamos el trueno.

- Seleccionamos entre todos los instrumentos más adecuados para la tormenta. La percusión corporal de palmas sobre los muslos nos servirá también para recrear este momento.
- ¿Llueve durante una tormenta? ¿Se escucha el viento? Vamos añadiendo efectos sonoros.
- Aquí os proponemos una partitura gráfica. Después intentaremos crear una todos juntos, representando gráficamente el estruendo de una tormenta que se acerca desde lejos y poco a poco va cobrando intensidad, hasta alejarse nuevamente.

A muchas personas les dan miedo las tormentas, podemos conversar sobre ese tema.

- ¿Nos asustan las tormentas? ¿Por qué? ¿Hay razones para tener miedo?.
- ¿Qué solemos hacer cuando escuchamos una tormenta?: la observamos con tranquilidad a través de la ventana, nos vamos a la cama y nos escondemos bajo las sábanas, buscamos el abrazo de una persona mayor como mamá o papá...
- ¿Recordamos alguna gran tormenta? ¿Dónde nos pilló?: en casa, paseando, en el coche, en la piscina...

ACTIVIDADES

3. Abecedario animal

Noé buscó un amplificador y empezó a llamar a todos los animales y, poco a poco, fueron llegando de todos los rincones de la Tierra: animales pequeños, grandes, medianos, rápidos, lentos, peludos, con plumas, con manchas, con rayas... Iba repasando la lista siguiendo el abecedario. Con la A: abeja, águila, araña; con la B: burro, buey, ballena; con la C: caracol, cabra, caballo, cocodrilo ... y así hasta llegar a la Z: el zorro. Pero... ¡faltan algunos! Algunos animales no hicieron caso a los gritos de Noé. Y tuvo que ir a por ellos.

- Realizad una lista de animales siguiendo las letras del abecedario.
- Cread un abecedario ilustrado, decorando cada letra con un animal.
- Cantad canciones de algunos de los animales que han ido apareciendo: elefante, burro..
- Trabajad la expresión corporal: caminar como una gallina, estirarse como un felino...
- Buscad adivinanzas sobre animales e inventad otras nuevas.
- Escuchad la pieza [Mouvement](#) de *Images I*, de C. Debussy. Imaginad mientras cómo sería la creación de un arca flotante. Después, realizad una partitura de movimientos: cortar, clavar, acarrear, construir... y realizadlos acompañados por esa pieza.

Guía didáctica

LA CASA FLOTANTE

ACTIVIDADES

4. Canta con Noé

Es posible que conozcáis una canción que habla de cómo Noé fue un día a la selva para avisar a los animales de que un diluvio estaba a punto de caer.

Aquí podéis aprenderla o recordarla en el aula:

[El Arca de Noé - CantaJuego](#)

Ahora será más fácil aprender la coreografía y cantarla al estilo Karaoke con Noé:

[El Arca de Noé - Coreografía y Karaoke](#)

¿Qué diferencia hay entre esta versión y la anterior? *(Está en primera persona, la canta Noé).*

Os proponemos también otra canción en la que son los animales del arca los que cantan y nos muestran como son sus voces:

[En el arca de Noé todos cantan, todos bailan](#)

¿Cuál es el sonido de cada uno de estos animales?:

Gato - perro - pollo - pato - vaca - cerdo - elefante - burro - caballo - gallina - lobo - oveja

Guía didáctica

LA CASA FLOTANTE

ACTIVIDADES

5. Otros diluvios, otras arcas

Benjamin Britten, un compositor inglés al que le gustaba mucho hacer música para ser interpretada y escuchada por niños y niñas, compuso una obra llamada *El Diluvio de Noé*, en la que participa un gran coro infantil que interpreta a los animales que van llegando al arca. Ha sido interpretada en muchos países y traducida a muchas lenguas. Aquí podéis ver imágenes de una producción en castellano:

["El diluvio de Noé" de Britten. Teatros del Canal - JORCAM](#)

El director de escena, Fernando Bernués, nos habla sobre su propuesta:

[Fernando Bernués habla sobre "El diluvio de Noé" de Britten](#)

El mismo año del estreno de *La casa flotante*, en 2012, se estrenó la película *Moonrise Kingdom*, del director Wes Anderson. Es la historia de amor de un chico y una chica que se conocieron interpretando la cantata *El diluvio de Noé* de Britten. Esa obra y la famosa *Guía de orquesta para jóvenes* del compositor británico son parte importante de la banda sonora.

["Moonrise Kingdom" Trailer oficial \(Castellano\)](#)

["Moonrise Kingdom" Trailer oficial \(English\)](#)

También os animamos a ver la **película de animación *El Arca de Noé***, una divertida y original versión de la historia, con una combinación de humor, encanto y personajes entrañables. La película sigue a dos ratones: Vini, un carismático poeta con un terrible miedo escénico, y Tom, un talentoso y encantador guitarrista. Podéis encontrar más información sobre esta película [aquí](#).

Guía didáctica

LA CASA FLOTANTE

Real Teatro
de Retiro

ACTIVIDADES

6. El arte de Noé

Al margen de las creencias religiosas de cada uno, la *Biblia* contiene algunos pasajes que son una referencia obligada en nuestra cultura y se han convertido en fuente de inspiración para artistas de todas las disciplinas.

Un ejemplo es la imagen que acompaña estas líneas, la *Paloma de la paz* (1949) de Picasso. La paloma que regresa al arca con una rama de olivo en su pico anunciando que la tierra empezó a secarse, se ha convertido en un símbolo universal de la paz.

En la página siguiente podéis contemplar en alta definición un cuadro que se encuentra dentro de la colección del Museo del Prado:

[“Entrada de los animales en el arca de Noé” de Jacopo Bassano](#)

El hombre que está de pie en medio del cuadro es Noé. Justo encima de su cabeza se puede ver a los animales acercarse a la rampa del arca que será su casa durante 40 días y 40 noches. Jacopo Bassano debió de estudiar los animales muy cuidadosamente para pintarlos así de bien...

Guía didáctica

LA CASA FLOTANTE

- ¿Os imagináis todos esos animales reunidos? Todos ladrando y gruñendo... ¡el ruido sería insoportable! Pero aquí todos parecen tan tranquilos. ¿Podrías recrear el sonido del bullicio animal? ¿Y el silencio y la calma que se respira en el cuadro?
- Bassano no pudo pintar todos los animales del mundo en este cuadro. ¿Podéis enumerar algunos de los que faltan?

ACTIVIDADES

7. Valores a flote

Después de asistir al espectáculo, llega el momento de reflexionar sobre lo que hemos visto y escuchado. La compañía nos da algunas pautas para encauzar las conversaciones en torno a la historia de *La casa flotante*:

- Trata de temas universales: el amor, la amistad, el sentido de la vida y la naturaleza humana.
- Desde una perspectiva ecologista y de sostenibilidad, realiza una crítica a la civilización moderna, que conduce a la pérdida de los valores más esenciales: el respeto a la naturaleza y el buen uso de los recursos.
- Defiende la sabiduría de los niños como algo que sirve para guiarse en la vida adulta, pero que irremediamente se pierde con la edad. Y es que lo esencial en ocasiones se escapa de la vista porque es invisible, como una gota de agua.

Guía didáctica

LA CASA FLOTANTE

TÍTERES Y TEATRO CON MÚSICA EN VIVO

LA CASA FLOTANTE

Guía didáctica:

Ana Hernández-Sanchiz

Real Teatro
de Retiro

