

CUENTO MUSICALIZADO

UN CUENTO DE HADAS: EL ZAR SALTÁN

Guía didáctica

RealTeatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

¿Sabéis cómo empiezan todos los cuentos? Pues así precisamente comienza nuestra historia. “Érase una vez... una isla muy lejana: el reino del zar Saltán”.

El cuento del Zar Saltán presenta la extraordinaria historia del zar Saltán y la princesa Cisne, en una narración musical basada en la ópera homónima de Nikolai Rimski-Kórsakov, creada a partir de un poema de Aleksandr Pushkin.

Esta obra maestra de Kórsakov, estrenada en Moscú el 3 de noviembre de 1900, contiene el famoso *Vuelo del moscardón*, pieza conocida mundialmente por su maravillosa inventiva musical.

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

Guía didáctica

EL ZAR SALTÁN

The logo for RealTeatro de Retiro features a stylized blue roofline 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

Cuento musicalizado con proyecciones y música en directo

Además de la narración acompañada por un piano a cuatro manos, el público podrá escuchar en directo cómo suena una máquina de viento y un sinfín de efectos con la percusión: el tambor medieval, la caja, el plato, el gong, las campanas, el triángulo o los cascabeles.

La propuesta establece una relación activa entre las proyecciones animadas y la interpretación escénica, es decir, en ocasiones los personajes del cuento aparecerán simultáneamente sobre la pantalla y físicamente en el escenario, identificados con máscaras u otros objetos escénicos.

Con el fin de facilitar el reconocimiento de los personajes, estos elementos se han diseñado tomando como referencia de las imágenes de Fran Parreño y Eva Serrano, que presentan una estética clásica y realista inspirada en las ilustraciones originales del artista ruso Ivan Bilibin.

Guía didáctica

EL ZAR SALTÁN

OBJETIVOS

- Estimular la escucha musical activa en el aula y en el teatro.
- Presentar las posibilidades expresivas del piano a cuatro manos y la percusión.
- Acercar la música clásica y la obra de los grandes compositores a todos los públicos.
- Explorar la capacidad de la música para narrar, evocar y transmitir emociones.
- Establecer relaciones entre la música y otras artes, como la literatura y las artes plásticas.
- 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, la comunicación y el respeto mutuo.
- Fomentar el silencio, la atención y el respeto necesarios en las audiciones y los conciertos.
- Crear hábitos culturales y formar jóvenes espectadores y espectadoras.

Guía didáctica

EL ZAR SALTÁN

RealTeatro
de Retiro

LA HISTORIA

Sinopsis

El argumento de la ópera de Rimski-Kórsakov, basado en el poema de [Alexandr Pushkin](#), ha sido adaptado en esta ocasión por Eduardo Aguirre de Cárcer, quien además actuará como narrador.

De entre tres hermanas, la más joven es elegida por el Zar para ser su esposa. Los celos y la envidia del resto hacen que en ausencia del Zar expulsen a la joven esposa y a su pequeño hijo arrojándolos al mar.

El mar se apiada de ellos salvándolos. Años más tarde el joven príncipe salva a un cisne mágico que crea una ciudad para él, que gobernará con el nombre de Príncipe Guidón. Es a través de este cisne que el príncipe venga la mala acción de sus tías en el pasado; a la vez el cisne, ser mágico, se convierte en una bella princesa con quien se termina casando.

Guía didáctica

EL ZAR SALTÁN

LA HISTORIA

Personajes

El zar Saltán: Un gobernante que es engañado y separado de su esposa e hijo.

La hermana mayor (la cocinera): Envidiosa de Militrisa, conspira contra ella.

La hermana mediana (la hilandera): Ambiciosa, es cómplice en la traición.

La hermana pequeña, Militrisa: Bondadosa, esposa del zar y madre del príncipe.

Babarija: La malvada y astuta madre, provoca la traición contra Militrisa y su hijo.

El príncipe Guidón: Hijo del zar Saltán y Militrisa, valiente y aventurero, ansía reunirse con su padre.

La princesa Cisne: Un ser mágico que ayuda y protege al príncipe Guidón.

Mercaderes: Viajeros que llevan noticias entre los personajes.

LA HISTORIA

Alexandr Pushkin

(Moscú, 1799 - San Petersburgo, 1837)

Este escritor romántico, descendiente de una antigua familia de la aristocracia, está considerado el padre de la literatura rusa moderna. En su juventud leyó e imitó a los grandes de la literatura europea. Escribió poesía, teatro, novelas y cuentos. Sus relatos en verso, como *El pez dorado* y *El zar Saltán*, están inspirados en las leyendas y en la tradición oral de su país, a las que otorgó valor literario.

Su obra influyó decisivamente en autores como Dostoievski y Tolstói y su romanticismo impregnó las partituras de los grandes compositores rusos de la época, que convirtieron su títulos en grandes óperas, como *El zar Saltán* (Rimski-Kórsakov), *Eugenio Oneguin* (Piotr Ilich Chaikovski), *Boris Godunov* (Modest Músorgski) y *La hija del capitán* (César Cui).

Guía didáctica

EL ZAR SALTÁN

LA MÚSICA

El cuento musical se acompaña de la versión para piano a cuatro manos realizada por [Nadezha Rimskaya-Korsakova](#) de la ópera *El cuento del Zar Saltán*. Esta obra fue compuesta por su marido [Nicolái Rimski-Kórsakov](#) entre 1899 y 1900, para que su estreno coincidiera con el centenario del nacimiento de [Alexandr Pushkin](#), autor del cuento homónimo. El estreno de esta ópera, en un prólogo y siete escenas en cuatro actos, con libreto en ruso de Vladimir Belski, tuvo lugar en el Teatro Solodóvnikov de Moscú el 21 de octubre de 1900.

Rimski-Kórsakov demostró en la ópera (que podrá disfrutarse en el [Teatro Real](#) esta primavera) su talento para la orquestación y los colores musicales, creando pasajes llenos de magia y fantasía. Posteriormente, extrajo una suite orquestal (*Op. 57*), destacando fragmentos como *El vuelo del moscardón*, una pieza virtuosa que representa la transformación mágica del príncipe Guidón. La suite permitió que la música de la ópera trascendiera los teatros y esa pieza, en concreto, se convirtiera en una de las más populares e interpretadas del repertorio sinfónico.

A continuación os proporcionamos algunos enlaces para escuchar y conocer las diferentes versiones:

[*Vuelo del moscardón \(versión para piano de Nadezhda Rimskaya-Korsakova\)*](#)

[*Ópera completa*](#)

[*Suite orquestal, Op.57*](#)

Guía didáctica

EL ZAR SALTÁN

RealTeatro
de Retiro

LA MÚSICA

Nikolái Rimski-Kórsakov

(Tíjvin, 1844 - Liubensk, 1908)

Fue un compositor ruso apasionado por la música y las leyendas de su país. Aunque inicialmente se formó como marino, su amor por la música lo llevó a convertirse en uno de los grandes compositores del nacionalismo ruso. Formó parte del grupo de "Los Cinco", dedicados a crear una música que reflejara la esencia de Rusia.

Tras el fallecimiento de Chaikovski a finales de 1893, Rimski-Kórsakov pasó a ser el encargado de componer cada año una ópera para los teatros imperiales rusos. Rimski-Kórsakov encontró su espacio propio en el ámbito del folclore ruso, lejos del intimismo de Chaikovski y del instinto político y social de Músorgski.

Entre sus obras más famosas, además de *El cuento del zar Saltán* (1899), encontramos el poema sinfónico *Scheherazade* (1889).

Guía didáctica

EL ZAR SALTÁN

LA MÚSICA

Nadezhda Rimskaya-Kórsakova

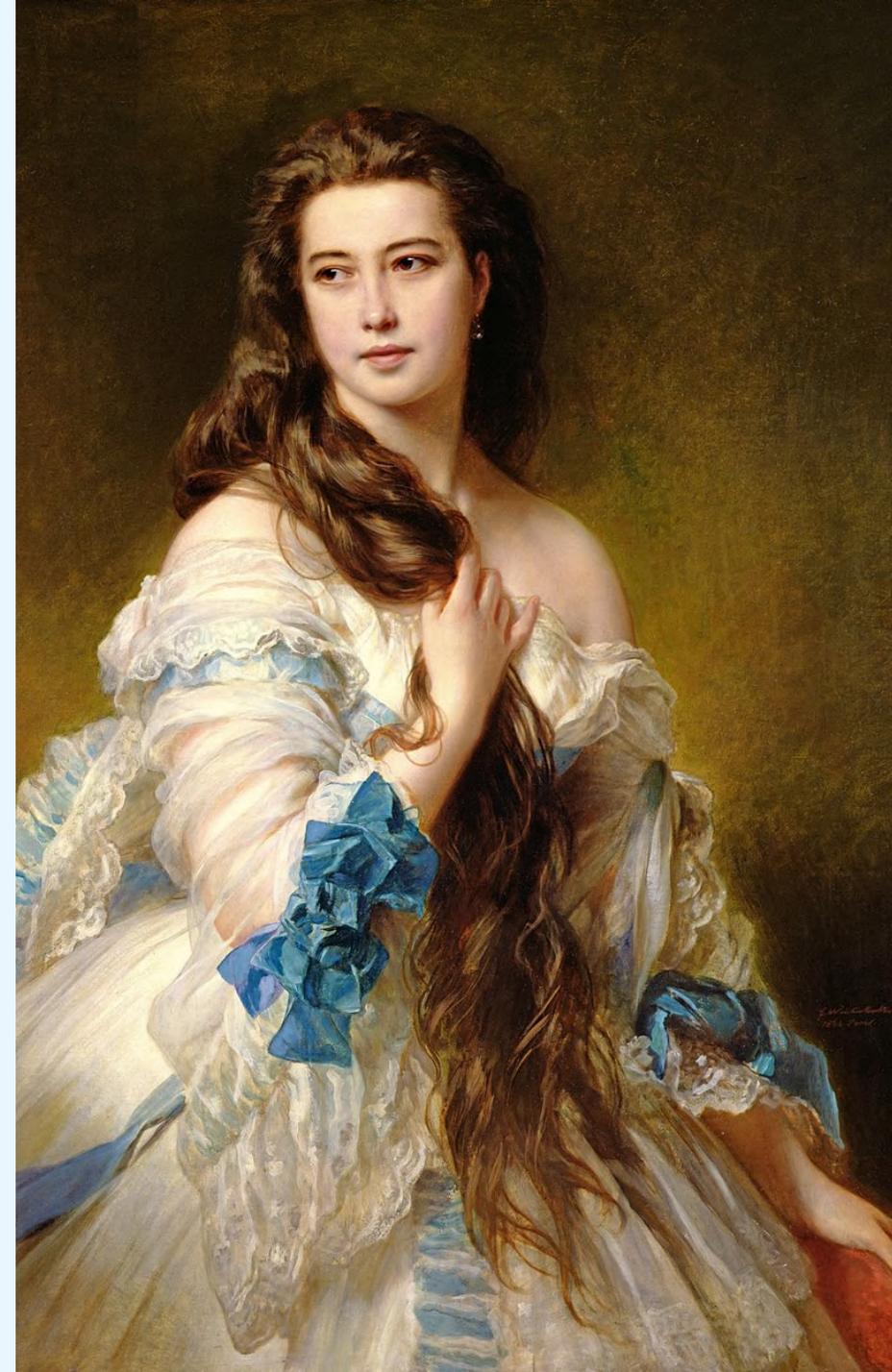
(San Petersburgo, 1848-1919)

Nadezhda Nikoláyevna Purgold era el nombre de nacimiento de esta pianista, compositora y musicóloga rusa, esposa de Nikolái Rimski-Kórsakov. Tras cultivar su gran talento musical estudiando en el Conservatorio de San Petersburgo, apoyó activamente la carrera de su esposo, ayudándole en la revisión y orquestación de sus obras.

Tras la muerte de Rimski-Kórsakov en 1908, se dedicó a preservar y difundir su legado, supervisando la publicación de sus partituras y escritos. También realizó adaptaciones para piano de varias de sus composiciones, como la de *El cuento del zar Saltán*, lo que permitió que su música llegara (y siga llegando) a un público más amplio. Su labor fue clave para la historia de la música rusa, asegurando que las obras de su esposo y las del grupo de “Los Cinco” perduraran en el tiempo.

Guía didáctica

EL ZAR SALTÁN

HABLEMOS DE... CUENTOS RUSOS ILUSTRADOS

Este concierto cuenta con las ilustraciones del artista [Fran Parreño](#) y [Eva Serrano](#), animadas por [Fran Solo](#). Se han inspirado en las imágenes creadas para este cuento en 1905 por el romántico [Iván Yákovlevich Bilibin](#) (1876-1942), uno de los ilustradores más importantes del siglo XX, quien las dedicó precisamente al compositor Nikolái Rimski-Kórsakov.

Tanto Kórsakov como Bilibin se vieron atraídos por la obra de su compatriota Aleksandr Pushkin, quien entre los años veinte y treinta del siglo XIX convirtió en poemas narrativos algunos cuentos tradicionales rusos, aportándoles una enorme belleza y calidad. Bilibin decidió ilustrarlos de la misma manera que había hecho antes con los cuentos populares recopilados por Afanásiev. El delicado trabajo de Bilibin recuerda al arte japonés y a las escenografías de los grandes ballets de su país.

Guía didáctica

EL ZAR SALTÁN

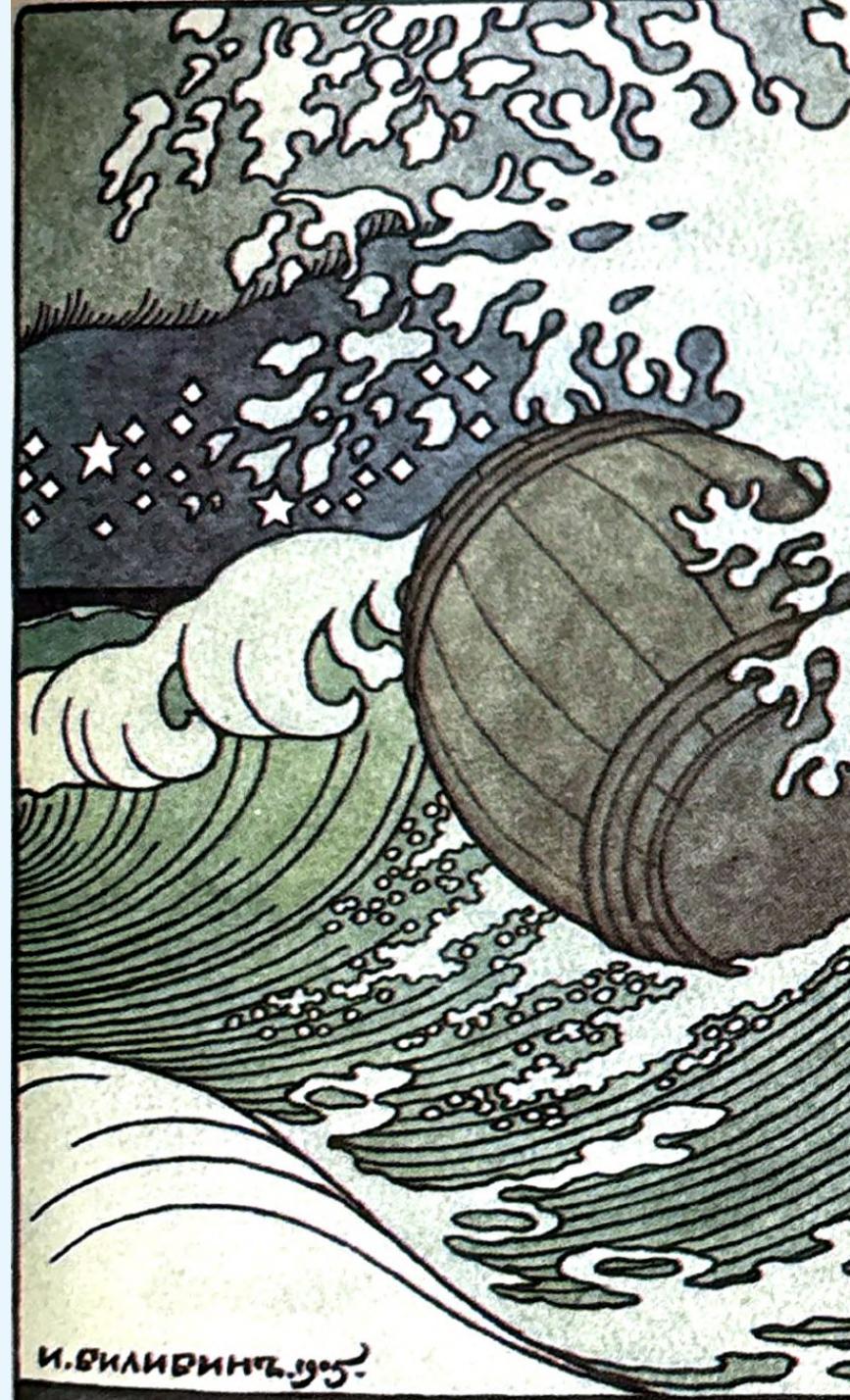
HABLEMOS DE... CUENTOS RUSOS ILUSTRADOS

Bilibin, autor de la monografía *Artes folclóricas del norte de Rusia* (1904), vivió en Moscú y París el triunfo de los ballets rusos, para los que diseñó la escenografía y el vestuario en varias ocasiones. Algunos de sus trabajos más destacados fueron los que realizó para *Boris Godunov* de Músorgski en la Gran Ópera de París, así como varias producciones de los legendarios ballets de Diáguilev en el Teatro Mariinski de San Petersburgo.

Las maravillosas ilustraciones de Bilibin para *El cuento del zar Saltán* nos acercan a esa atmósfera teatral; cada dibujo bien podría ser un telón de ópera. En el cuento del zar Saltán también se aprecia claramente la influencia que recibió de los pintores tradicionales japoneses. Sus colores también imitan las tonalidades propias del estilo bizantino, que años después pudo estudiar sobre el terreno cuando se estableció en 1920 en Egipto, donde pintó muchos frescos e iconos para la comunidad griega.

Guía didáctica

EL ZAR SALTÁN

HABLEMOS DE...

CUENTOS RUSOS ILUSTRADOS

Iván Yákolevich Bilibin (1876-1942)

Con el folclore eslavo como fuente de inspiración, alcanzó una gran popularidad en su país cuando en 1899 publicó sus innovadoras ilustraciones de los *Cuentos populares rusos* de Afanásiev.

Después de la Revolución pasó un tiempo en El Cairo y Alejandría. De Egipto viajó a París, donde siguió dedicándose al diseño escénico y a la ilustración de cuentos tradicionales rusos y franceses, además de decorar mansiones privadas e iglesias. En 1936, tras decorar la Embajada soviética de la capital francesa, regresó a su amado país, donde siguió colaborando con los ballets y pronunciando conferencias en la Academia Soviética de las Artes. Murió durante el largo y penoso sitio de Leningrado, como consecuencia de las duras condiciones de aquel asedio de hambre y frío de los alemanes. Sin embargo, su obra ha sobrevivido al paso del tiempo, destacando como uno de los artistas más originales y brillantes del siglo pasado.

Guía didáctica

EL ZAR SALTÁN

ACTIVIDADES

1. Sonidos nocturnos

El comienzo del espectáculo recrea un ambiente nocturno y mágico. Un personaje recorre el espacio como una sombra, mientras observa las estrellas y escucha los sonidos que le rodean.

- Cerrad los ojos y permaneced en silencio por unos minutos. ¿El silencio es total? ¿Qué sonidos percibís? ¿De dónde proceden?
- ¿Qué sonidos se escuchan por la noche desde vuestra habitación? ¿Y en el campo? ¿Y junto al mar?
- Tratad de imitar algunos de esos sonidos que podrían aparecer en esta escena nocturna en un reino al borde del mar: **grillos, lechuzas, olas, gaviotas...** Podéis utilizar los instrumentos del aula, objetos sonoros y efectos realizados con vuestro cuerpo: soplos, ulular, murmullos, roce de las manos, pequeñas percusiones con los dedos, etc.

Hay elementos de los cuales no percibimos ningún sonido, como las **estrellas**. Sin embargo, podemos tomarnos la licencia poética de crear música para describir su **titilar**, como tantos compositores han hecho.

- ¿Qué timbres instrumentales os parecen más adecuados? ¿Qué alturas o registros?
- ¿Utilizaríais motivos rítmicos regulares o aleatorios?
- Imaginad una noche nublada. ¿Podríais representar sonoramente la textura del cielo, como si fuera un dibujo sonoro en el que se van superponiendo diferentes capas?

ACTIVIDADES

2. Ruge el viento, cae la lluvia

Existen instrumentos musicales que imitan el sonido de algunos fenómenos naturales: el viento, la lluvia, los truenos, las olas del océano... ¿conocéis alguno más?

En el concierto veréis y escucharéis dos de ellos:

Máquina de viento o eolífono:

Se trata de una rueda o tambor cubierto por una tela de algodón que produce un sonido que, al girar, imita el sonido del viento. La fricción entre la tela y el tambor produce el sonido, que cambia de intensidad a medida que aumenta la velocidad del giro de la manivela del tambor.

En este vídeo podéis descubrir su [sonido y funcionamiento](#).

Palo de lluvia:

Es un tubo largo con huecos relleno de semillas. En su interior se clavan palitos de bambú o de madera, formando una espiral que se extiende a todo lo largo. Cuando el palo se inclina suavemente las semillas caen produciendo un sonido que se asemeja a las gotas de lluvia.

¿Os animáis a construir uno? Aquí tenéis [un tutorial](#) para guiaros.

Podéis aprender a tocarlo con [diferentes técnicas](#) con este vídeo.

ACTIVIDADES

3. Como dicen los cuentos...

Las primeras palabras que escucharéis en el espectáculo es una pregunta que os lanza el narrador:

“¿Sabéis cómo empiezan los cuentos?”

- ¿Cuántos comienzos clásicos de cuento conocéis?
- ¿Cómo comienzan los cuentos en diferentes idiomas?
- Este cuento es ruso. ¿Conocéis leyendas de otras culturas?

“Érase una vez ... una isla muy lejana: el reino del zar Saltán.

Allí vivían, con su madre, tres hermanas hilanderas. Las dos mayores eran vagas, y tiranas; la pequeña no paraba de trabajar.”

- ¿Os recuerda a algún otro cuento esta premisa inicial?
- Tres es un número recurrente en los cuentos. Haced un listado de historias protagonizadas por tres hermanas o hermanos.

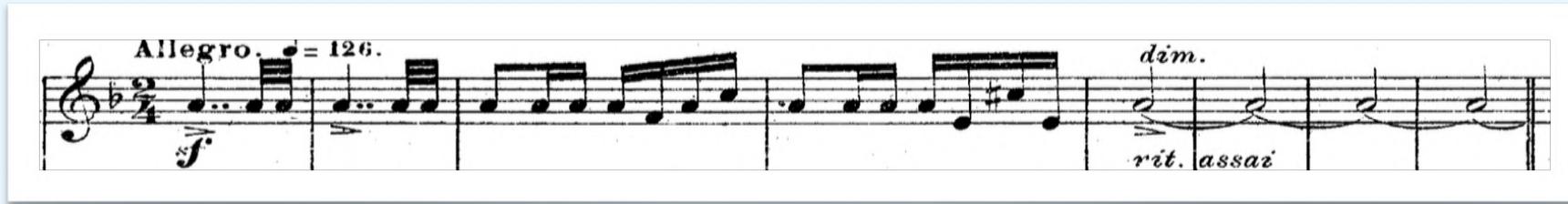
“Las hermanas charlaban y decían: si yo fuera zarina...”

- Redactad vuestras respuestas: “Si yo fuera rey/reina”.... “Si yo fuera mayor”... “Si yo fuera un gato/una gata”... “Si yo fuera tú”

ACTIVIDADES

4. Fanfarrias de bienvenida

El compositor Rimski-Kórsakov abre su obra con una brevísima **fanfarria**, que se irá repitiendo en diferentes momentos de la historia, cuando el zar recibe a los mercaderes que le traen noticias del otro lado del mar. [Escuchadla](#) mientras seguís la partitura:

Una **fanfarria** es una composición musical breve y llamativa, generalmente interpretada por trompetas y otros instrumentos de viento metal, a menudo con percusión. Se emplea en ceremonias, desfiles o eventos solemnes para resaltar momentos de grandeza y celebración.

- Elaborad una versión de esta fanfarria, imitando a las trompetas con kazoos o con la voz. Acompañaos de percusión.
- Escuchad algunas de las múltiples fanfarrias del repertorio sinfónico, aquí os proponemos un par de ellas:

[Fanfare pour La Péri](#) - Paul Dukas (1912)

[Fanfarre y créditos \(Alatriste\)](#) - Roque Baños (2010)

ACTIVIDADES

5. Nana, nanita, nana

Cuando la zarina queda **encinta**, es decir, embarazada, suena una dulce nana, que se interrumpe por la noticia de que el zar debe partir a la guerra. La nana volverá a sonar en el nacimiento del príncipe.

- Escuchad la nana del *Zar Saltán*: [“Bayushki, Bayushki!”](#)

Rimski-Kórsakov amaba el folclore de su país, así que se basó en una nana popular rusa para componer este número:

- Escuchad [esta versión](#) de la nana rusa y aprendedla. Como veis, es una frase melódica que se repite. Inventad vuestra letra.
- Aquí podéis escucharla mientras leéis la [traducción al castellano](#). ¿Os gusta el efecto? Acompañadla con vuestro palo de lluvia.
- Si lo preferís, podéis escucharla con [subtítulos en inglés](#).
- Poned en común otras nanas. ¿Calman o asustan con seres o animales que vienen a por los niños y niñas que no se duermen?

ACTIVIDADES

6. El vuelo del moscardón

El sueño del príncipe Guidón es conocer a su padre. Por eso, le pide al cisne poder ver al zar sin ser visto por él. El cisne le propone convertirlo en abejorro para viajar en secreto en un barco hasta la corte.

La música que acompaña la transformación de Guidón es una de las piezas más conocidas de la música clásica: [***El vuelo del moscardón***](#).

Podéis acercaros a ella a través de sus múltiples versiones musicales en estos vídeos:

[Piano solo](#) - Yuja Wang

[2 pianos](#) - Anderson & Roe

[Piano a 6 manos](#) - Some Handsome Hands

[Orquestal](#) - La Monnaie

[Escénica](#) - La Monnaie (final del vídeo 6:00)

Si lo preferís, escuchadla acompañando a este [vídeo de animación](#).

También puede resultaros interesante esta versión [electrónica, con sonido de videojuego](#), en la que seguiréis gráficamente el movimiento de la música.

ACTIVIDADES

7. ¡Esto se anima!

Una parte importante del espectáculo son las ilustraciones de [Fran Parreño](#) y [Eva Serrano](#), animadas por [Fran Solo](#). Los ilustradores se inspiran en los diseños creados en 1905 por el artista ruso Ivan Bilibin. En esta página, así como en los diferentes apartados de la guía didáctica, podéis encontrar imágenes de los tres creadores.

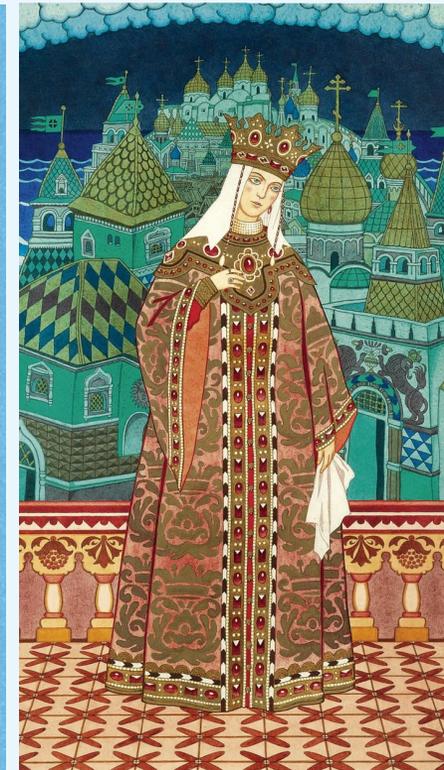
- Repasad la guía didáctica y buscad las ilustraciones clásicas y las actuales.
- Navegad en Internet en busca de más obras de todos ellos.
- Buscad semejanzas y diferencias entre sus estilos.
- Elaborad vuestros propios figurines de cada personaje.

Actividades posteriores

- Realizad una ilustración de vuestro momento favorito de la historia o del concierto.
- Para recordar el cuento, podéis ver esta [película de animación](#) (en castellano). Es una adaptación del poema de Aleksandr Pushkin. Aparecen pocas palabras en la película además de las del poema en sí, que es leído de principio a fin, de forma prácticamente literal, por el narrador y los actores de voz.

Guía didáctica

EL ZAR SALTÁN

ACTIVIDADES

Iván Bilibin, a su vez, se inspiró en el arte japonés y bizantino para la elaboración de sus ilustraciones. Aquí podéis ver un ejemplo claro de esta influencia. Os animamos a leer la versión española traducida por José Fernández Bueno, con las ilustraciones de Bilibin: [*El zar Saltán y otros cuentos populares rusos. Ed. Reino de Cordelia, 2017.*](#)

Ivan Bilibin
Ilustraciones para El zar Saltán

Katsushika Hokusai
La gran ola de Kanagawa

Guía didáctica

EL ZAR SALTÁN

RealTeatro
de Retiro

ACTIVIDADES

8. Telón

Leed el parlamento con el que el narrador se despide y cierra la obra:

*Y aquí termina, respetado público,
la extraordinaria historia del zar Saltán y de la princesa Cisne.
Esperamos de verdad que os haya entretenido.
Disculpad nuestros errores, si los hemos cometido
y, de todo corazón, gracias por haber venido.
Ojalá que a este cuento no se os quede en el olvido.
Sed felices, sed felices. Buenas tardes, buenas tardes.*

Está escrito al estilo clásico del Siglo de Oro o el teatro Isabelino. Fijaos ahora en el monólogo final de Puck en *El sueño de una noche de verano**, Shakesperare:

*Si está ilusión ha ofendido,
pensad, para corregirlo,
que dormíais mientras salían
todas estas fantasías.
Y a este pobre y vano empeño,
que no ha dado más que un sueño,
no le pongáis objeción,
que así lo haremos mejor.*

*Os da palabra este duende:
si el silbido de serpiente
conseguimos evitar,
prometemos mejorar;
si no, soy un mentiroso.
Buenas noches digo a todos.
Si amigos sois, aplaudid
y os lo premiará Robín.*

- Leed ambos finales en voz alta. ¿Encontráis puntos en común?
- Una buena manera de saber si hemos comprendido el verso y naturalizarlo de cara a su interpretación, es hacer una versión en prosa. Reescribid ambos textos con vuestras palabras.
- Escribid un final alternativo para *El cuento del zar Saltán*.

* La traducción del monólogo pertenece a la edición de Ángel-Luis Pujante para la Colección Austral de Espasa, 1996, *El Sueño de una noche de verano. Noche de Reyes*.

CUENTO MUSICALIZADO

UN CUENTO DE HADAS: EL ZAR SALTÁN

Guía didáctica:

Ana Hernández-Sanchiz

RealTeatro
de Retiro

