

Presenta:

Toyshop
El mundo mágico de los muñecos

Guía didáctica

Presentación

Los sueños

Ten cuidado con lo que deseas.... porque por casualidad podría hacerse realidad.

Este es el planteamiento del proyecto “*Toyshop, el mundo mágico de los muñecos*” hacer patente, hacer real todo un mundo de imaginación y fantasía que pertenece en exclusiva a los juguetes. Como levantar el velo del misterio y mostrar la magia que se esconde en un territorio en el que nunca nos hemos adentrado: el planeta de los muñecos.

Ópera de Cámara de Navarra quiere mostrar la fantasía tras la que se esconde la “*Toyshop, el mundo mágico de los muñecos*”. Todos los deseos y los sueños al alcance de la ilusión. Un divertido taller en donde los muñecos cobran vida y la magia es la receta diaria de la diversión. Una ópera llena de color, misterio y vida en la que encontramos todos los deseos infantiles convertidos en sueños. Un reino de sortilegios y conjuros, de fantasía y magia que se mueve con la varita mágica del amor.

El amor

Oh, Pauline, imaginas que entre los niños de verdad hay quienes nunca hacen felices a sus padres simplemente diciendo “os queremos” papás.

Esta frase en boca de uno de los protagonistas de la ópera, el muñeco Paul, muestra la importancia que el amor tiene en ese planeta tan fantástico que es el mundo de los juguetes. Es el amor, quien mueve la vida y cambia lo negro por blanco. Así lo asegura el malvado Mago Aldo Fiasco cuando se enfrenta con el bondadoso creador los juguetes.

La fantasía

A los adultos les gusta jugar con juguetes como a los niños pequeños.

El montaje es un canto a la fantasía y la búsqueda de la niñez perdida y un toque de atención para no dejar nunca de volar aún con los pies en la tierra. La ópera es un canto a la amistad y todo un ejercicio de magia es escena que obliga a la realización de diferentes trucos para conseguir crear ese clima de ilusión en el que viven los muñecos.

La magia

Cualquier cosa es posible porque el amor es mágico. La escena presenta dos espacios en los que se mueve la acción. El taller del Juguetero y el mundo fantástico y mágico de los juguetes que sólo se recrea a través de la magia y que nunca los mortales pueden descubrir.

Por último la ópera “Toyshop, el mundo mágico de los muñecos” es también un canto a la libertad.

La libertad

Y¿qué hemos hecho en nuestra vida? ¡Nada! Paul, quiero salir y tener alguna experiencia excitante.

La necesidad, expuesta por lo juguetes pero asentida por los humanos, de querer vivir experiencias que den sentido a las cosas y nos enseñen que hay otras realidades tan ricas como las nuestras y que debemos respetarlas. La diversidad nos hace humanos.

Argumento

El viejo juguetero y creador de marionetas, vive en su mundo alejado del de los humanos. Sólo los muñecos llenan su vida y especialmente dos, Paul y Pauline a los que considera sus hijos y les da todo el amor que tiene.

La noche antes de celebrar el cumpleaños de sus muñecos preferidos, se presenta en el taller un mago poderoso, Aldo Fiasco, que quiere llevarse a Paul y Pauline por sus extraordinarias dotes de baile. El juguetero se niega y Fiasco le amenaza con robarlos.

Por la noche, cuando todos duermen, Aldo Fiasco vuelve al taller dispuesto a cumplir su amenaza. En ese momento el mundo mágico de los muñecos cobra vida y estos consiguen alertar al juguetero para intentar que el malvado Fiasco no cumpla su plan.

Cuando el mago amenaza con destruir a Paul y Pauline el juguetero accede a que Aldo se los lleve, pero entonces se dan cuenta de que ha desaparecido la llave con la que funcionaba el mecanismo de los muñecos. Al ver inmóviles a Paul y a Pauline, el juguetero se pone muy triste y les dedica una canción. Entonces los juguetes cobran vida al sentir el amor más puro y verdadero que contagia a todos. Finalmente Aldo Fiasco y el juguetero, reconociendo sus propios errores se unirán para ir de feria en

feria mostrando las habilidades de los muñecos a todos los niños que se quieran acercar.

Los personajes

Cada personaje en esta ópera tiene un tratamiento distinto y complejo.

El Juguetero: Su característica es la inocencia. Para remarcar este sentido de inocencia infantil, el juguetero se mueve un poco torpe mitad niño, mitad anciano, baila como un niño discurre como un niño, teme como un niño. No ve el peligro y se aferra siempre a la bondad de los demás. Que vista de blanco con una bata todavía ayuda más a centrar este aspecto de colegial inocente. Sus movimientos son cortos y torpes.

Aldo Fiasco : Es el contrapunto a juguetero. Encarna la malicia, la astucia, la avaricia. Solo al final se redime y entiende que hay alguien que con bondad puede cambiar las cosas. Viste de negro para remarcar todavía más su malicia. El hecho de que sea mago añade un elemento más de suspense, ya que siempre queda la duda de hasta donde puede llegar su magia. Sus movimientos son firmes y largos.

Paul: El muñeco chico. Nada aventurero. Demasiado maduro. Ama a su padre y desencadena todo el desenlace de la función al introducir el elemento amor como eje de la obra. Paul representa el formalismo y el inmovilismo. Su aspecto estético cercano al Punk no recoge para nada su aspecto interior, disciplinado y obediente. Sus movimientos son de muñeco articulado. Cuando cobra vida es un niño.

Pauline: Soñadora y libre. Representa la aventura y la libertad. Sus movimientos son mecánicos y dulces. Es una bailarina que además ejecuta pasos de ballet

Ficha artística

Música y libreto:	Seymour Barab
Adaptación del libreto:	Pablo Valdés
Dirección musical:	Juan Luis Martínez
Dirección de escena:	Pablo Ramos
Escenografía:	Raúl Arraiza
Iluminación:	Koldo Taínta
Vestuario:	Edurne Ibáñez
Producción:	ABAO-OLBE Ópera de Cámara de Navarra

Reparto

Juguetero (Barítono):	Gexan Etxabe
Aldo Fiasco (bajo-barítono):	Mikel Zabala
Pauline (Soprano):	Abenaguara Graffigna
Paul (Tenor):	Jorge Juan Morata
Muñecos	Coro de niños OCN y Escuela de ópera OCN

Orquesta

Orquesta Sinfónica Goya

La escena

Toy Shop es una ópera que muestra el mundo particular de un constructor de muñecos que vive, no solo en un espacio físico lleno de muñecos, sino que su espacio emocional también está lleno de sus muñecos y de un mundo infantil en donde él es feliz. Para plantear este especial mundo son los muñecos y artilugios mecánicos el principal referente.

El mundo del juguetero es un espacio muy especial en donde todo es posible. El planteamiento de la escena es una apuesta por un mundo irreal pero a la vez referente de la imaginación infantil. El mundo particular del juguetero y sus creaciones. Desde un primer momento ese mundo se ha planteado como un espacio diverso y no estático. Un espacio especial en donde poder llegar a sorprenderse..

La escena es el taller del juguetero. Un espacio lleno de sus creaciones. Llenos de muñecos de todas las clases. Muñecos que viven en un mundo aparte y que tienen un don especial: cobran vida.

El espacio escénico está configurado como un lugar de trabajo. El taller de un juguetero que aún cree en la magia y en el nunca jamás. Un espacio presidido por cientos de creaciones mecánicas que comportan un mundo mudo y silencioso cuando los humanos aparecen y que viven en ansias del juego y la alegría cuando se quedan solos.

Toda la escena está presidida por un gran muñeco de más de seis metros de altura que constituye la obra inacabada de este juguetero que la había concebido como regalo para los dos muñecos preferidos de todo el taller: Paul y Pauline.

Ellos son especiales. Saben bailar pero lo hacen de una forma muy peculiar que los hace únicos: saben bailar juntos al compás. Paul y Pauline son como los hijos que juguetero nunca ha tenido. Él les habla y les trata como si fueran humanos y no muñecos.

El gran payaso, una figura extraordinaria sin terminar, se ha convertido en el hotel de los muñecos. Dentro de él viven el resto de habitantes del taller.

Juguetero es un hombre feliz en este paraíso. Y vive alejado de la realidad. A la hora de proyectar el taller teníamos varias cosas claras:

- 1.- Debería ser un espacio con cambios de dinámica: pasar del movimiento más envolvente a la quietud más silenciosa. Este ambiente lo provocarían los niños muñecos y sus movimientos.

2.- Todo el espacio debería tener un ambiente irreal, mágico y misterioso. La gasa colocada en la boca le dará este aspecto. También las imágenes proyectadas sobre esta gasa, la iluminación y la gasa posterior dibujada, ayudan a crear estos efectos.

3.- Todo debe tener un aspecto lúdico. Para conseguir el efecto se han utilizado ingenios mecánicos movidos a distancia con dispositivos electrónicos.

Dirección de escena: Pablo Ramos

Pablo empezó en el mundo de las artes escénicas como actor y en seguida comenzó a tocar otros campos como el de ayudante de dirección. A principios de los años 90 comienza a dirigir teatro clásico y colabora en la dirección y producción de las óperas de la Asociación Gayarre de Amigos de la Ópera.

En la actualidad está investigando nuevos caminos dentro de la música contemporánea, y ha realizado propuestas escénicas y performances de gran formato en el Festival de música contemporánea de Alicante, o el Festival Instrumentos solos en Buenos Aires.

Fundador de Ópera de Cámara de Navarra, ha dirigido escénicamente las óperas *El Flautista de Hamelin*, *El traje nuevo del Emperador*, *Alí Babá y los cuarenta ladrones* y *El guardián de los cuentos* todas ellas programadas en las temporadas de ABAO TXIKI

Escenografía: Raúl Arraiza

Empecé pintando murales y carteles, progresivamente he ido abarcando mas campos relacionados con la decoración y la artesanía, trabajando con diferentes materiales como madera, hierro, resinas, vidrio, cementos, cerámica, telas... Y compaginándolos con la fotografía y el diseño gráfico...

Hoy por hoy puedo ofrecer un amplio abanico de soluciones creativas desarrolladas de una forma personal y exclusiva para cualquier tipo de negocio, o para el hogar, cubriendo desde los detalles mas pequeños como puede ser el diseño de una tarjeta de visita, un logotipo, un posavasos, un cartelito para el WC..., hasta la decoración completa de un local, ya sea obra nueva o reforma. Firmé mi primera escenografía para la ópera *El Guardián de los Cuentos* coproducción de ABAO-OLBE y Ópera de Cámara de Navarra.

La música

La música de Toyshop, el mundo mágico de los muñecos, es sencilla, melódica y descriptiva. Seymour Barab pone su composición al servicio de la historia y la música nos lleva hasta los distintos estados de ánimo de los protagonistas: la alegría, el humor, el misterio, la magia..

La ópera incluye obertura, arias, dúos, pequeños diálogos...con lo que el espectador no iniciado puede conocer y apreciar toda la estructura de una ópera.

Al ser una ópera especialmente compuesta para público infantil, la música nos lleva a un lenguaje muy próximo al de los “dibujos animados” en los que las líneas melódicas arrojan las emociones y las acciones de los protagonistas.

El compositor: Seymour Barab

Seymour Barab nació en Chicago, Illinois en 1921, y comenzó su carrera profesional como organista de la iglesia a la edad de trece años. Más tarde se convirtió en chelista de la orquesta y después de la graduación ingresó en la Orquesta Sinfónica de Indianápolis. En su carrera ha tocado con las orquestas principales en todo el país, como la de Cleveland, San Francisco y Filadelfia. Barab siempre sintió un hondo interés por la música contemporánea lo que le condujo a tener una estrecha relación con compositores americanos, cuya música empezó a realizar cuando aún estaba en la escuela secundaria.

Antes de salir de Chicago, se convirtió en uno de los fundadores del Cuarteto Nuevo, y luego en Nueva York se convirtió en el compositor residente del cuarteto de la Universidad de Columbia, cuyo objetivo principal era promover la música contemporánea. Barab ayudó a formar el New York Pro Musica, uno de los primeros

conjuntos contemporáneos en interpretar obras renacentistas y música barroca. Ha sido miembro de las facultades de la Universidad de Rutgers, Negro Mountain College y la New England Conservatory of Music, aunque es principalmente autodidacta en la composición.

Tras la Segunda Guerra Mundial, se quedó un año en París, donde explora su propio talento para la composición musical. En este año produjo más de doscientas canciones.

De esta forma comienza a interesarse por la música vocal que se convierte en su medio preferido de expresión musical. Barab es un autor muy prolífico. Durante la temporada 88-89, fue el compositor que realizó la mayor parte de la ópera en Estados Unidos. Se le ha llegado a denominar "el Rossini de nuestro tiempo." Su Little Red Riding Hood, Caperucita Roja" fue la primera ópera americana realizada en China en su período post-aislacionista.

La Tienda de Juguetes, por encargo del New York City Opera, se estrenó en el Centro Kennedy en Washington, DC, y en 1998, escenas del Flautista de Hamelin se realizaron también allí.

La Asociación Nacional de Opera le ha concedido el premio a su trayectoria.

El vestuario

Diseño de vestuario: Edurne Ibáñez

El vestuario y la escenografía van de la mano y nos transportan al mundo mágico de los juguetes. Diseñado y producido por Edurne Ibáñez, el vestuario de Toyshop funde fantasía y vanguardia. Es un recorrido de colores con matices muy estudiados que evocan el proceso de creación de una colección de costura.

Los materiales y apliques tanto de origen noble como las sedas, el lino, los damascos y el cuero conviven en las prendas con materiales de origen reciclado o industrial como las radiografías, bridas, anillas de latas, globos, espejos y caucho.

Las líneas del vestuario sueñan al lado de sus propios personajes:

Pauline, es una bailarina elegante, con un toque francés, vestida de negro e inquieta con apliques de metal, radiografías y espejo

Paul es un soldadito punk, con líneas inglesas del siglo XIX.

El Juguetero lleno de herramientas, engamado en blancos y grises con un guante rosa de lunares negros y plataformas.

Aldo Fiasco desprende arrogancia con su inmensa capa y su chistera de piel poblada de pajaritos.

Aldo Fiasco

Juguetero

Paulinne

Paul

En un taller plagado de juguetes que cobran vida, nos encontramos a una bailarina colgante con colores de caramelo, una niña corazón que destella en rojos, una majorette que integra osos de peluche en seda en su chaqueta, un arlequino loco lleno de tiras de colores y un vaquero y un robot con apliques de caucho...