

ABA TXIKI

S. Prokòfiev

PEDRO ETA OTSOA

GUÍA DIDÁCTICA

Índice

Nuestro cuento de <i>Pedro eta Otsoa</i>3
¡Te presentamos la orquesta!6
Un espectáculo de títeres7
Conoce a Pedro y sus amigos11
Fichas16

Los textos destinados a los más pequeños aparecen escritos en un tamaño más grande y precedidos por este símbolo.

Los textos destinados a los adultos para añadir contexto aparecen precedidos por este símbolo. Dicha información puede ser compartida con los más pequeños a vuestra elección.

Atribuciones: icono «Note» por asol_studio de www.flaticon.com; icono «Rat» por Iconriver de www.flaticon.com; iconos «Family», «Children», «Party», «Musical Note» de www.flaticon.com

Nuestro cuento de *Pedro eta Otsoa*

Estamos seguros de que conocéis el cuento de *Pedro eta Otsoa*, ese chico que asustaba y ponía en movimiento a todo su pueblo porque les gastaba bromas sobre la aparición de un lobo. Si no lo conoces, puedes pedir a tu familia o a tus amigos que te lo cuenten.

Sin embargo, tienes que saber que nuestro cuento va a ser diferente. Sí, tiene el mismo nombre que el cuento que conoces, pero esta historia es especial por varias razones que te invitamos a descubrir con nosotros:

1.- Es un cuento más moderno. Y que transcurre en el teatro, ese lugar con un escenario mágico donde puedes ver cosas increíbles.

2.-Es un... ¡cuento musical! «¿Y qué quiere decir esto?», te preguntarás. Bueno, la diferencia más importante es que van a aparecer instrumentos musicales que van a tocar canciones que te van a acompañar a lo largo del relato y te van a ayudar a saber lo que les pasa a los personajes.

3.-¡Aparecen títeres! ¿Sabes lo que son títeres? Quizás hayas visto antes algún espectáculo con estos divertidos personajes. Bueno, pues te vamos a invitar a ver unos títeres muy especiales, muy grandes y, sobre todo, con unos colores chulísimos. Y para que tú puedas verlos de esta forma, te vamos a contar cómo los manejan en la sombra unos grandes artistas.

No pasa nada si no conoces este cuento. Vamos a ir contándolo y presentándote a sus personajes poco a poco. ¡Eso sí, tendrás que venir al teatro a descubrir cómo acaba!

Lo primero que tienes que saber es que este cuento es especial desde su propia creación. Porque no lo inventó un escritor sino un compositor musical. Los compositores son aquellas personas que crean melodías y obras más largas que luego otros músicos tocan con sus instrumentos o cantan con sus voces. Este señor que ves a tu derecha se llamaba Sergei Prokofiev, y fue al que se le ocurrió escribir este cuento y contarlos de esta forma tan especial. Sergei quiso que, a la vez que las niñas y los niños escuchaban un cuento, fueran acostumbrándose a escuchar y reconocer instrumentos musicales que a veces no son fáciles de ver de cerca, en vivo y en directo.

¿Conoces muchos instrumentos musicales? ¿Sabrías decir el nombre de algunos de ellos? Si no los recuerdas, pídeles a las personas que te acompañan que los repasen contigo. ¡Seguro que conoces más de los que crees!

Sergei Prokofiev (1891-1953) fue un reconocido compositor ruso que cultivó con éxito una considerable variedad de géneros. Desde el conservatorio de Moscú le llegó el encargo de una obra didáctica para niños de corta edad, con el objetivo de que los más pequeños se familiarizaran con diversos instrumentos de la orquesta, que normalmente no eran habituales en las casas.

Prokofiev recibió una historia ya hecha, pero, al parecer, no fue de su agrado; como la consideraba insuficiente, decidió él mismo escribir el cuento. Introdujo la figura del narrador para acercar más la obra al público y su acierto fue relacionar cada personaje con un instrumento (o grupo de instrumentos orquestales) diferente y característico, otorgándoles una melodía distintiva que les hacía fácilmente reconocibles.

Una vez presentado cada personaje con su respectiva melodía, la acción del cuento avanza adelantada por el narrador, de forma que siempre que un personaje ejecuta una acción o algo le sucede, vuelve a resurgir en la orquesta el tema melódico correspondiente hasta llegar a un triunfante final.

El éxito de la obra fue tal que enseguida se difundió internacionalmente. Y, al tiempo que las melodías eran conocidas por las niñas y niños de todo el mundo, grandes actores, locutores de radio o personas reconocidas por su voz característica, se prestaron encantados a ejercer de narrador de un cuento que ahora se considera patrimonio de la música clásica occidental. En castellano, resultaron muy famosas en su día las versiones de Rafael Taibo, la inolvidable voz de los documentales marinos del oceanógrafo francés Jacques Cousteau que se ofrecieron en Televisión Española, así como la del actor, locutor y presentador Constantino Romero.

🎵 ¡Te presentamos la orquesta!

¿Sabes lo que es una orquesta? Un grupo de músicos que se agrupan según los instrumentos que toquen y que, todos a una, ejecutan bonitas melodías. ¿Dónde? En los teatros y salas de concierto. ¿Para qué? Para que cientos de personas puedan disfrutar de música en directo, sin micrófonos ni dispositivos digitales. Gracias a la forma en que están construidas pueden escucharse a mucha distancia sin ayuda de ningún tipo. ¿A que suena alucinante? ¡La orquesta es un trabajo real, no virtual, y de equipo!

Las orquestas incluyen muchos instrumentos. Si esos instrumentos suenan muy fuertes o emiten un sonido que llama la atención de nuestro oído, tan solo verás unos pocos... ¡hasta los podrás contar con los dedos de una mano! Sin embargo, si los instrumentos suenan más suaves, verás que hay varios de ellos repetidos y se colocan juntos para que, tocando a la vez, su melodía suene más potente. A esos grupos de instrumentos que se colocan juntos los llamamos familias, como a las personas que viven juntas en una casa.

La orquesta es importante en nuestro cuento porque Sergei Prokofiev, nuestro compositor, decidió ayudarnos a comprender lo que pasaba

poniendo a cada personaje la voz de un instrumento diferente de la orquesta. De esta forma, al tiempo que entendemos lo que nos cuenta la música, aprendemos el nombre de esos instrumentos y cómo suenan. Por eso, vamos a repasar los personajes de este cuento a la vez que te presentamos al instrumento que lo representará en la orquesta. Pero, antes de eso, vamos a descubrirte el otro aspecto fundamental de lo que vas a ver en el teatro: ¡los títeres!

Un espectáculo de títeres

En el espectáculo que vas a ver en el teatro, como en cualquier cuento, verás a la persona que cuenta el cuento: el narrador. Este actor hablará con los músicos de la orquesta y con los personajes del cuento. Pero para interpretar a estos personajes no vas a ver a otros actores, sino que nuestros protagonistas serán títeres. ¿Sabes lo que son? Quizás tú los llames marionetas, pero esta palabra solo la usamos para una determinada clase de ellos.

Desde hace mucho tiempo, el ser humano ha usado diversos medios para contar historias, y los títeres han sido uno de esos instrumentos. Quizás conozcas algunos:

-Sombras con las manos o con objetos

-Títeres manejados por hilos

-Marionetas manejadas con la mano

Pero los que vamos a ver en Pedro eta Otsoa son muy especiales: títeres que reaccionan a un tipo de luz muy especial y que brillan en la oscuridad. ¡Y que son espectaculares!

Este efecto tan curioso y sorprendente se consigue con un tipo de luz muy especial: la luz **ULTRAVIOLETA**. ¿Has oído hablar de ella? Si buscas en internet, hallarás varios tutoriales que te explican de forma fácil cómo reproducirla en casa. ¡Investiga desde casa!

Para localizar los varios tutoriales disponibles en YouTube, podéis introducir en la caja de texto de búsqueda la frase «Cómo hacer luz ultravioleta».

Los chicos y las chicas que manejan nuestros personajes los llamamos manipuladores, puesto que, con sus manos, manipulan, dirigen y mueven a los protagonistas. Y lo hacen vestidos de negro en un escenario negro del suelo al techo para

que, a cierta distancia, no los veamos y nos creamos que los títeres... ¡parece que se mueven solos por sí mismos!

A esta forma de disponer el escenario la llamamos caja negra.

Y aquí puedes ver a los manipuladores de la compañía de títeres ETCÉTERA, que van a ser los encargados de hacer nuestro espectáculo, saludar después de una función, vestidos todavía de negro.

ETCÉTERA es una compañía española de títeres de gran éxito que recientemente celebró sus 30 años sobre el escenario.

Con una carrera repleta de éxitos y propuestas innovadoras, están comandados por Enrique Lanz, su director y uno de sus creativos, ABAO Bilbao Ópera ha programado varios de sus espectáculos, a saber: *El retablo de Maese Pedro*, *El sastrecillo valiente*, *La caja de los juguetes*, *Soñando el carnaval de los animales* y, el año pasado, *Andersen, el patito feo*.

Pedro eta otsoa se encuadra en lo que se conoce como Teatro Negro o Teatro de Sombras, creado al parecer en China, de donde habría pasado a India y a Grecia. Su forma moderna se desarrolló en Praga, en torno a 1950. Jiri Srnec es considerado el fundador de esta corriente de renovación que creó un nuevo lenguaje escénico.

La manipulación de la luz permite a los creadores conformar la percepción del espacio. Las vestimentas negras de sus manipuladores crean la ilusión de objetos que se mueven por sí solos; todas las partes del cuerpo de los actores-manipuladores que estén cubiertas de negro, “desparecen” como por arte de magia a efectos del espectador.

La luz ultravioleta, conocida como luz negra, es un componente esencial de este tipo de espectáculos, ya que permite que determinados materiales brillen en la oscuridad, creando efectos visuales sorprendentes.

Conoce a Pedro y sus amigos

Pedro es el protagonista de nuestra historia. Un chico que vive en el campo con su abuelo y que le obedece... casi siempre. Un día que el abuelo tiene que salir, le recuerda que no debe abandonar la granja y pasear por el campo, por los peligros que esconde, Sin embargo, Pedro va a contar con unos aliados inesperados que le harán desobedecer a su abuelo...

En la orquesta, Pedro está representado por los instrumentos de cuerda frotada, llamados así porque los músicos utilizan un arco que se desliza sobre las cuerdas que estos instrumentos poseen. Sus nombres, del instrumento más pequeño al más grande, son: violín, viola y violonchelo. La melodía que le representa suena así:

[Pedroren doinua.mp4](#)

El abuelo de Pedro tiene ya unos cuantos años, y su andar ya no es tan rápido como solía ser. Por eso su personaje está representado por el fagot, un instrumento más grande dentro de la familia de viento-madera, y que es fácilmente reconocible por su boquilla curvada. El tema del abuelo, que recuerda a los pasos lentos que dan algunas personas mayores, suena así: [Aitonarena.mp4](#)

Pedro, que está muy tranquilo tras la valla de la casa, ve a su amigo el pájaro revolotear libre y le entran ganas de salir también. El pájaro está representado por la flauta travesera, de la familia de viento-madera, llamada así porque se toca en posición horizontal y

no vertical, como las flautas dulces de madera que tú conoceras y que se tocan en posición vertical. Su tema, muy cantarín y rápido, que recuerda al batir de las alas del pájaro, suena así: [Txoriarena.mp4](#)

En un estanque de la casa nada tranquilamente un pato, que también siente el deseo de salir a dar una vuelta. El pato está representado por un oboe, otro instrumento de viento-madera, con un tono nasal muy característico, como si te pusieras a cantar y dirigieras toda tu voz a la nariz. El tema del pato, nadando en su estanque, suena así:

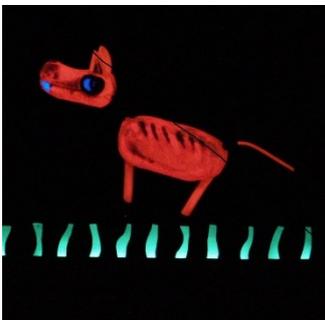
[Ahatearena.mp4](#)

También aparece un gato que, como todos los gatos, hace un poco lo que le da la gana. Y decide salir también. El gato está representado por el clarinete, un instrumento de viento-madera un poco más robusto y grande que el oboe, y que puede dar sonidos más graves que este. El tema del

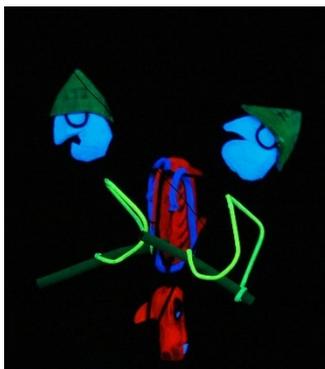
gato, libre e imprevisible, suena así: [Katuarena.mp4](#)

Así que Pedro, viendo que sus amigos pueden andar libremente, decide salir también al campo y pasar un gran día. Con lo que no cuenta es que va aparecer un gran lobo, con mucha hambre, y muy inteligente. Y todos los amigos van a tener que enfrentarse contra él. El temible lobo está interpretado por tres trompas que tocan a la vez. La trompa es un

instrumento de viento-metal que suena mucho más fuerte que los otros instrumentos. El tema del lobo anuncia que el personaje que aparece va a dar problemas.

[Otsoarena.mp4](#)

Finalmente, hay un par de cazadores por los alrededores que van a tener su protagonismo en esta historia. Aunque los cazadores tienen un tema musical para ellos solos, lo más importante es que al final de la melodía escuchamos los tiros que producen sus escopetas de caza. Estos tiros están ejecutados por los timbales y el bombo, que son instrumentos de percusión.

Los reconocerás enseguida por su sonido rotundo que recuerda también al de los truenos de las tormentas. El tema de los cazadores, con los disparos al final, es este: [Ehiztariena.mp4](#)

¿Te imaginas lo que va a pasar en el resto de la historia? Te esperamos en el teatro para descubrirlo. Lo que sí te adelantamos es que va a haber persecuciones, sustos, risas y verás a nuestros amigos trazar un plan para conseguir volver sanos y salvos a su casa. ¿Te lo vas a perder?

Te dejamos algunas fichas más para hacer en casa que completan el material sobre *Pedro eta Otsa*. ¡Esperamos que os guste!

Prokofiev logró en esta obra, gracias a melodías características, muy diferentes unas de otras, que niños de todas las edades distinguieran los instrumentos por su timbre, esa cualidad del sonido producido por un instrumento que lo hace único y reconocible para el oído humano y que a veces puede prestarse a confusión. Especialmente meritoria es la distinción entre el oboe, el clarinete y el fagot, tres instrumentos de viento madera que están presentes en casi todas, por no decir todas, las partituras para orquesta a partir del siglo XVIII (en partituras anteriores al siglo XIX aparecen, evidentemente, los antepasados de estos instrumentos actuales).

Algún menor puede preguntar cómo la flauta travesera, siendo de metal, es considerada dentro de la familia de viento madera. La respuesta es que, por tradición, se decidió conservar su puesto entre estos instrumentos por sus antepasadas, las flautas dulces o de pico, que eran de madera en origen. Lo mismo ocurre con el flautín, el instrumento más agudo de la familia, conocido por sus notas en el límite superior de la tesitura.

Las tres trompas que utiliza Prokofiev para describir al lobo entroncan con la tradición orquestal de la música occidental, en la que las trompas aparecen emparejadas, formando habitualmente un cuarteto, y numeradas en la orquesta tradicionalmente como 1-2 y 3-4, en números arábigos o romanos. Las trompas, escritas de esta forma refuerzan, en cuanto a registro, la parte central de la escritura de instrumentos, sirviendo de enlace o “pegamento sonoro” entre los instrumentos graves y agudos de su familia o del resto de familias. De hecho, es habitual que aparezcan en el fondo, muy suaves, cohesionando la cuerda o la madera, o en fuerte, cuando todos los instrumentos de la orquesta suenan a la vez, momento que se conoce musicalmente como «tutti» orquestal (del italiano «todos»).