

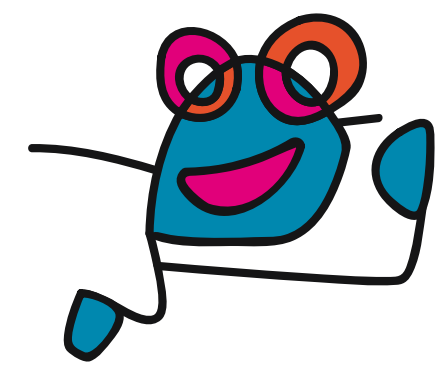
La Juglaresa

Guía didáctica

Espectáculo *La Pequeña Juglaresa*
música, cuentos y teatro de marionetas.

Escrita y producida por:
Emilio Villalba y Sara Marina,
Sevilla, 2020

musicasconhistoria@gmail.com
www.emiliovillalba.com

DespertareS

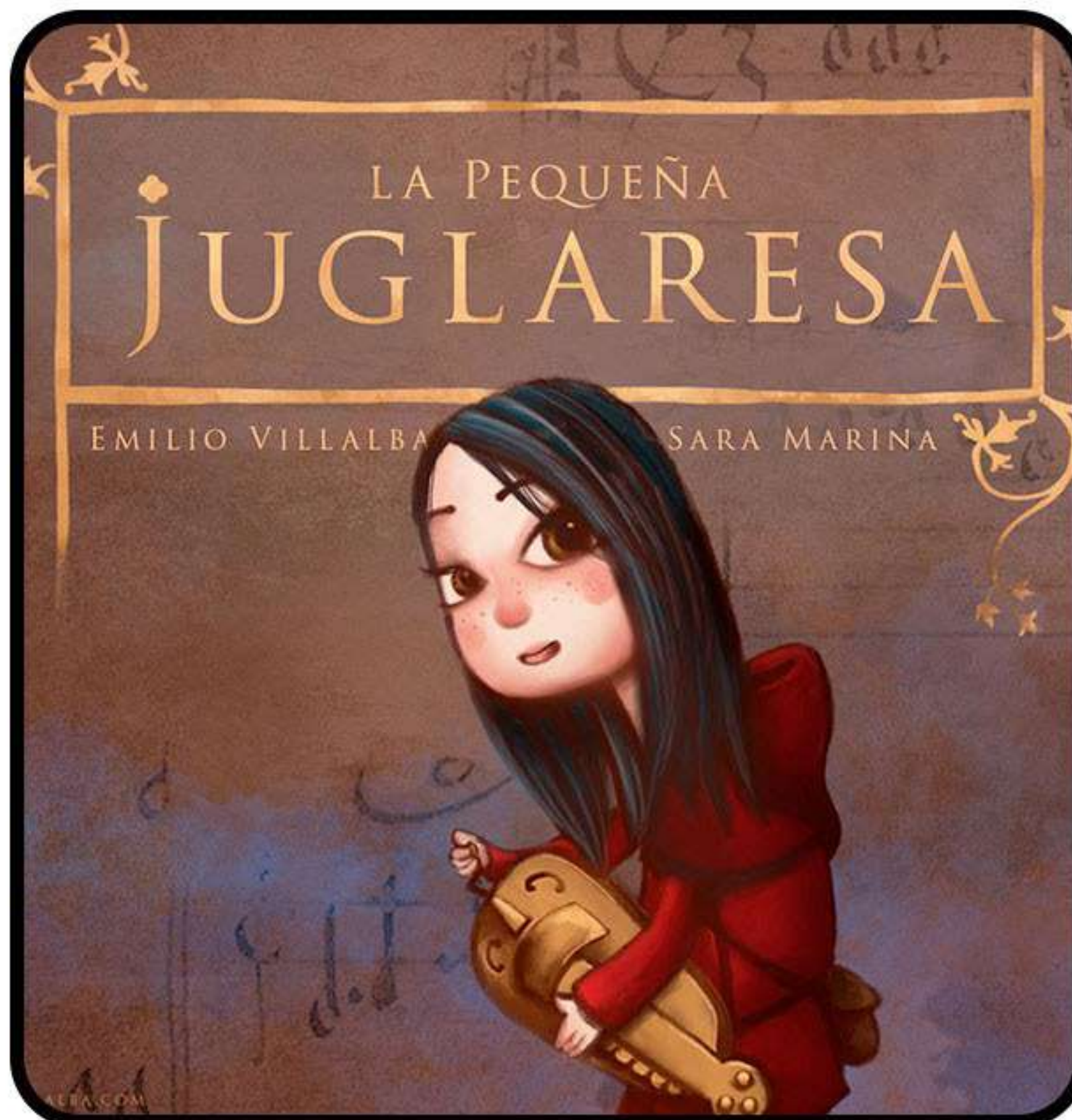
 CajaCanarias
FUNDACIÓN

La Juglaresa

Guía Didáctica.

En esta guía descubriremos y aprenderemos cómo se hace una obra musical con teatro de marionetas. También os contaremos los materiales que necesitamos para construir los decorados, los instrumentos musicales que utilizamos y cómo hemos escrito las historias.

Contenidos:

1. Qué es el espectáculo La Pequeña Juglaresa
2. Los Personajes
3. Aprende un poco de Historia
4. La Música Antigua
5. Cómo se hace un guión
6. Cómo hacer una marioneta
7. Cómo se hace la música
8. Dónde se representan las funciones: el teatro desde dentro.
9. Los instrumentos.

Esta es la Pequeña Juglaresa.

1. Qué es el espectáculo La Juglaresa

Una aventura musical en la Edad Media.

La Juglaresa es una obra musical con cuentos y teatro de marionetas. La función está diseñada de la misma forma que se hacía durante la Edad Media.

La protagonista del cuento es La Pequeña Juglaresa. Ella es una niña que quiere aprender música y comienza a viajar de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. En su viaje conoce a distintos personajes: la princesa Ualada, la Dama de la Torre, un Rey Músico, incluso visita un taller de construcción de instrumentos musicales. Todos le enseñan algo sobre la música y cómo aprenderla.

Personajes de la obra.

En las historias de los cuentos hay personajes representados por marionetas y otros que tenemos que imaginarlos. Es el caso de la Dama de la Torre, la Princesa Ualada o Doña Úrsula, una artesana que construye instrumentos musicales.

El Rey Músico es una pequeña marioneta de palos.

Decorados y luces.

Los decorados de la obra son casas al estilo de las ciudades antiguas: hay torres, iglesias, palacios... El escenario está iluminado con faroles y velas, exactamente como se hacía en las representaciones teatrales durante la Edad Media.

Aquí está La Juglaresa junto a los decorados.

2. Los personajes

Vidas para la música.

Los personajes que conoce La Juglaresa a lo largo de su aventura, le enseñarán distintos aprendizajes sobre la música: cómo se escribe la música, cómo se hace un ritmo, cómo nos da felicidad o melancolía... y muchas enseñanzas más.

La Dama de la Torre es el personaje fundamental que conoce La Juglaresa: ella le enseña que Todos podemos aprender música, por muy difícil que nos parezca.

La princesa Ualada enseña a La Juglaresa el Arte del Ritmo en la música, con un juego.

La Juglaresa

Músico callejero

Dama de la Torre

Constructor de instrumentos

3. Un poco de Historia

Cómo se divertían en la Edad Media.

En la Edad Media, la gente se divertía viendo y escuchando los cuentos y músicas que les contaban los juglares y trovadores. Un Juglar era una especie de artista callejero. Solían colocar su escenario en la plaza de un pueblo, en un patio, o en un salón de palacio. Cuando todo el mundo estaba en silencio, el juglar sacaba sus marionetas e instrumentos musicales y contaba una bonita historia.

El Romance de Alexandre.

Se conserva un libro muy viejo de más de 700 años de antigüedad donde, entre los textos, hay dibujos de niños viendo teatros de marionetas. Solían ser historias de *cachiporra*, en las que los personajes se pelean para provocar la risa.

Juegos y Bailes.

En las representaciones de los juglares solían haber bailes donde participaba el público que había ido a la representación. En la obra La Juglaresa, también tenemos preparados algunos bailes para danzar todos juntos.

Uno de los bailes para participar durante la función.

4. La Música Antigua

Instrumentos medievales.

En la Edad Media gustaba mucho la música, al igual que ahora. Se cantaban nanas a los niños, se cantaba en el trabajo, cocinando, en la escuela, en las iglesias, en las calles y en las fiestas. Había música y músicos por todas partes. También había una gran variedad de instrumentos musicales. Sus formas eran distintas a los instrumentos que conocemos, por eso nos resultan curiosos: violas, arpas, zanfonas, panderos...

Cómo se construyen los instrumentos.

Los instrumentos que usamos en La Juglaresa son reconstrucciones de instrumentos antiguos. Copiamos en un plano un dibujo medieval. Luego, según las indicaciones del plano, se cortan las maderas con las formas y se pegan las distintas piezas necesarias para componer el instrumento musical. Se barniza para proteger la madera y por último, ponemos las cuerdas y afinamos el instrumento. ¡Listo para hacer música antigua!

Cada instrumento tiene su propio sonido.

Durante el espectáculo utilizamos distintos instrumentos musicales para dar riqueza sonora a la historia. Cada instrumento tiene su propio sonido y nos pueden hacer sentir distintas emociones: un arpa es dulce, un laúd es rítmico y divertido, una viola puede evocar tristeza, etc.

El laúd es un instrumento medieval anterior a la guitarra. Se tocaba mucho en Al Andalus y se llamaba *Al Oud*, que en árabe significa *instrumento de madera*.

5. Cómo se hace una obra musical

De la idea al escenario.

Si quieres montar una obra musical te vamos a contar qué necesitas para inventar y llevar al escenario tu propia obra.

La historia: el guión.

Lo primero que necesitarás es tener una **historia que contar**. Esa historia tendrá un **protagonista** al que le ocurren cosas: tiene que encontrar un **objeto, aprender algo o resolver un problema**. Puede haber varios protagonistas y personajes a lo largo del cuento. Esta historia es el **guión** de tu obra. Debe tener: **comienzo - desarrollo - final**. El comienzo es donde empieza la historia. El desarrollo es cuando van ocurriendo los problemas. El final es cuando se resuelve el problema.

Cuando tengas el guión, debes buscar los elementos para la escena: las marionetas, la música y los decorados.

Las marionetas.

Existen distintos tipos de marionetas para poder usarlas en una obra: marionetas de guante, de palo, o de cuerdas. Las más sencillas son las **de guante**. Consisten en un guante al que se le pega una cabecita. Los actores pueden tener una de estas marionetas en cada mano.

Decorados, música y acción.

Durante la representación de la historia es necesario que exista una **acción**. Llamamos acción a los movimientos de los personajes de la obra, su interacción con los decorados y con las músicas. Es muy importante para dar realismo a los cuentos que se narran: cuándo hay que correr, asustarse, bailar, etc.

La Juglaresa es una marioneta de palo. Es un diseño de movimiento típico en las marionetas antiguas.

6. Cómo hacer una marioneta

La Juglaresa: un títere medieval.

La Pequeña Juglaresa está diseñada y construida según los procesos de construcción de marionetas medievales. En este caso, se trata de un **títere de palo** para poder moverla. Está elaborada en madera de tilo. El tilo es un árbol que ofrece una madera blanca y fácil para tallar. En las ciudades y pueblos podéis ver tilos plantados en las calles: son árboles muy grandes de corteza gris.

Para construir una marioneta de madera hay que seguir los siguientes pasos:

1. Dibujar un boceto.
2. Modelar el boceto en arcilla.
3. Tallar en la madera la cabeza, el cuerpo, los brazos y piernas, según las medidas del boceto en arcilla.
5. Ensamblar todas las partes.
6. Pintar con colores.
7. Vestir con telas.

La Juglaresa terminada. Para que tenga más detalles, lleva una flauta, un collar, un bolso y un cinturón.

7. Cómo se hace la música

Canciones y Banda sonora.

La Pequeña Juglaresa es un espectáculo musical, donde las canciones y la banda sonora son muy importantes para la obra.

Canciones: música medieval.

Las canciones que interpretamos son músicas muy antiguas, rescatadas de códices medievales. Los códices son viejos libros elaborados en pergamino y hechos a mano. En ellos encontramos música de esa época.

Banda sonora: música incidental.

Se llama música incidental a la música que suena mientras que los personajes están hablando y desarrollando acciones. Esta música debe sonar bajito, para que se puedan escuchar bien los cuentos. Ayuda en la expresión de las emociones.

La escritura musical medieval

Durante la Edad Media se inventó la forma de escribir la música. Necesitaban expresar con símbolos los sonidos musicales y su duración en el tiempo. La escritura musical es útil para que cualquiera que sepa leer música, pueda tocar lo que hay escrito en una partitura. Las notas musicales tenían trazos como los que podéis ver en esta códice:

En esta canción estamos tocando una pequeña guitarra y un organetto. Ambos instrumentos están basados en dibujos medievales como los de abajo.

8. El teatro desde dentro

Cómo se hace el montaje.

Una obra teatral o musical lleva varias horas de trabajo para preparar la función y que esté todo listo cuando entra el público.

Es necesario colocar todos los decorados e instrumentos para que estén bien organizados en el desarrollo de las diferentes escenas. A este conjunto de materiales se les llama **atrezzo**.

En los teatros hay personal técnico: **Técnico de sonido:** se encarga de colocar los micrófonos necesarios para que la música y la voz se escuchen con nitidez y volumen.

Técnico de luces: se encarga de colocar los focos de colores para iluminar las escenas. Se pueden crear ambientes para que parezca de noche o de día, incluso lugares mágicos.

9. Instrumentos

Música con historia.

Aquí te presentamos los instrumentos musicales del espectáculo La Juglaresa. Son instrumentos de cuerda, percusión y de viento, como el órgano de tubos. Algunos instrumentos de cuerda se tocan con un arco.

Instrumentos con teclas:

Viola de teclas, zanfona y órgano de tubos. Las teclas sirven para tocar las melodías con mucha precisión y afinación. El organetto (órgano de tubos) funciona con un fuelle para llenar de aire los tubos, que es por donde salen los sonidos.

Cítola

clavijero →

mástil →

cuerpo de resonancia

cordal →

Arpa

Laúd

Trompeta marina

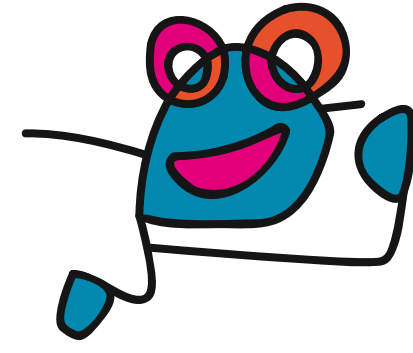
Quinterna

Instrumentos de percusión:

Pandero cuadrado, darbouka y bendir. La percusión es muy importante para marcar el ritmo en la música.

Despertares

 CajaCanarias
FUNDACIÓN

La Juglaresa

Guía didáctica

Músicas con historia.

Espectáculo *La Pequeña Juglaresa*
música, cuentos y teatro de marionetas.

Escrita y producida por:

Emilio Villalba y Sara Marina, Sevilla, 2020

© de las imágenes y los textos:

Emilio Villalba

Sara Marina

musicasconhistoria@gmail.com

www.emiliovillalba.com

