

Teatro de la Zarzuela
Cuadernos didácticos
GUÍA DEL PROFESOR

EL PARAÍSO DE LOS NIÑOS

Zarzuela fantástica infantil en un acto
Texto de Sinesio Delgado y Carlos Arniches
Música de Joaquín Valverde Sanjuán

TEMPORADA 2013-2014

TEATRO DE
LA ZARZUELA

9, 10 y 11 de abril de 2014, a las 11:00 horas
12 de abril de 2014, a las 18:00 horas

Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid, Leganés

ÍNDICE

Introducción	4
El Teatro de la Zarzuela	6
Historia de la zarzuela	10
Los creadores	13
El escritor	13
El músico	13
Los intérpretes	14
Los cantantes y sus voces	14
Los actores	15
Los bailarines	15
La orquesta	16
El coro	16
El director musical	16
El director de escena	16
La presentación	17
Vocabulario teatral	19
Vocabulario musical	20
Comportamiento en el teatro	23
La obra. <i>El paraíso de los niños</i>	24
Biografía de los autores	26
Los personajes	30
El argumento	38
La estructura musical	40
Propuesta pedagógica	41
Sugerencias al profesor	41
Actividades previas	43
Actividades posteriores	43
Ficha de la obra	45

Coordinación: **Departamento de actividades pedagógicas**

Texto: **José Prieto Marugán**

Diseño portada: **Bernardo Rivavelarde**

Diseño interior y maquetación: **Antonio Ballesteros**

Edición: **Departamento de comunicación y publicaciones y Víctor Pagán**

Los textos contenidos en este cuaderno pueden reproducirse libremente citando la procedencia y los autores de la misma.

D.L.: M-6431-2014 NIPO: 035-14-013-5

Querido profesor:

El cuaderno didáctico que tienes en tus manos ha sido diseñado por el **Departamento de actividades educativas y culturales del Teatro de la Zarzuela** con intención de servirte de guía y ayuda para preparar y realizar con tus alumnos la actividad extraescolar de asistir a la representación de una zarzuela pensada para los niños, aunque presentada con todos los medios profesionales necesarios: cantantes, orquesta, actores, escenografía, iluminación...

Nuestro objetivo último es mostrar a los niños, con tu ayuda, que la zarzuela es un espectáculo artístico entretenido y divertido.

Considerando que muchos de tus alumnos no conocen el **Teatro de la Zarzuela**, incluso alguno no habrá estado nunca en un gran teatro, hemos planteado este cuaderno en dos bloques.

En el primero te ofrecemos unos datos que te serán útiles como información previa a la actividad de la asistencia al teatro. Se concretan en mostrar el edificio por dentro y por fuera.

Hablaremos después de lo que es una zarzuela y algunos detalles relacionados con ella: cómo se identifican las voces de los cantantes, cómo es la orquesta que les acompaña, qué es la escenografía y cuál es el cometido de los responsables y participantes de la representación.

El primer bloque se cierra con un esquemático vocabulario propio de la terminología teatral y musical que se emplea en la zarzuela.

El segundo bloque lo dedicamos a la obra que los niños van a contemplar: *El paraíso de los niños*. Te proporcionamos información básica sobre los autores, los personajes y la estructura musical de la obra. También adelantamos su argumento, aunque te sugerimos no descubrir a tus alumnos todos los detalles y mucho menos el final.

Incluimos algunas sugerencias de control para conocer la respuesta de los niños.

Hemos añadido una serie de consejos y recomendaciones sobre el comportamiento que debe seguirse en el teatro, porque no es lo mismo asistir a un espectáculo de zarzuela, que a un evento deportivo. Y aunque estamos seguros de que los niños se divertirán, deben entender que una zarzuela es diferente de una fiesta de cumpleaños o de fin de curso.

Queremos, por último, agradecer tu interés por difundir la zarzuela entre los niños y jóvenes, y nos ponemos a tu disposición para cuantas sugerencias, aclaraciones o recomendaciones quieras hacernos llegar.

Departamento de actividades pedagógicas y culturales

INTRODUCCIÓN

* Cordón alto de seda
forrado con papel,

EL TEATRO DE LA ZARZUELA

El Teatro de la Zarzuela es uno de los teatros más antiguos de Madrid, pues tiene más de 150 años. Está situado en el número 4 de la calle de Jovellanos, detrás del edificio del Congreso de los Diputados.

EL EDIFICIO

Fue construido en 1856 por iniciativa de un grupo de personas relacionadas con la música: los compositores Francisco Asenjo Barbieri, Joaquín Gaztambide, Rafael Hernando, José Inzenga y Cristóbal Oudrid, el dramaturgo Luis de Olona y el cantante Francisco Salas, con la ayuda financiera del banquero Francisco de las Rivas. Se edificó en poco más de seis meses y se inauguró el día 10 de octubre, fecha del cumpleaños de la Reina Isabel II, muy aficionada a la música y a la ópera, que no pudo asistir por sus compromisos oficiales en palacio.

El nacimiento de este teatro es consecuencia de la recuperación y actualización de la antigua zarzuela barroca llevada a cabo por los mismos músicos que lo construyeron. Así, la zarzuela disponía de un teatro moderno, con todos los medios técnicos de aquellos años y mucho más cómodo que otros locales de la capital. Sólo el Teatro Real, inaugurado seis años antes, era más grande y lujoso.

El proyecto arquitectónico fue redactado por Jerónimo de la Gándara y realizado por José María Guallart. La gran pintura al fresco que decoraba el techo fue realizada por Manuel Castellano. La decoración se completó con retratos de diversos autores teatrales y musicales y alegorías de las artes.

A partir de su inauguración el Teatro fue ofreciendo nuevas zarzuelas y, enseguida, se convirtió en uno de los primeros locales madrileños.

El día 8 de noviembre de 1909, el teatro sufrió un incendio devastador. El local se vino abajo, excepto la fachada y lo más básico de la estructura. Todo lo demás se perdió, incluso los decorados y el vestuario.

Cuando al cabo de dos días, los bomberos consiguieron controlar totalmente el desastre, se tomó la decisión de reconstruirlo. En mayo de 1910 se presentó el proyecto firmado por Cesáreo Iradier que se llevaría a cabo con modificaciones de José Martínez de Ubago y José Espeliús. Se volvió a abrir al público en 1913.

El teatro ha sido reformado en varias ocasiones para efectuar algunas reparaciones y ajustarse a las normas de seguridad que van surgiendo con el paso de los años. Una de las más importantes se ejecutó en los años 50 del pasado siglo, reabriendo en 1956.

Aunque dedicado básicamente a la zarzuela, ha habido en él otros espectáculos, como teatro, recitales, danza, variedades, conciertos de música sinfónica y española, e incluso ópera.

En 1994 fue declarado Bien de Interés Cultural. Actualmente es propiedad del Estado, a través del Instituto Nacional de la Artes Escénicas y de la Música (INAEM), del Ministerio de Cultura.

EL TEATRO ACTUAL

Tiene 1.242 localidades distribuidas en platea (patio de butacas), tres pisos, y una serie de palcos, incluidos seis, tres a cada lado, del proscenio.

La forma de la sala es de herradura, muy utilizada en los teatros antiguos. El escenario es una gran superficie y tiene la altura de seis pisos para esconder los telones. Por la parte derecha según se mira al escenario pero fuera de la vista de los espectadores, se encuentran los camerinos de los intérpretes, el taller de vestuario, la peluquería y sala de maquillaje y algunos despachos administrativos.

Al edificio actual se accede por una corta escalera y cinco puertas que dan acceso por la fachada a un vestíbulo donde se encuentra la taquilla y un pequeño espacio que es la tienda, en la que es posible adquirir libros y discos relacionados con la zarzuela y algunos objetos de recuerdo.

Otra pequeña escalera da acceso a otro vestíbulo desde el que por una puerta central y dos laterales se accede a la sala, al patio de butacas. Dos escaleras, a derecha e izquierda, llevan a los pisos superiores. En la sala destacan los colores rojo y oro, una lámpara imponente (que puede bajarse para su limpieza y mantenimiento), y el gran telón de boca, de color rojo, que separa las butacas del escenario. En la parte superior del escenario, durante las representaciones se baja una pantalla en la que se proyectan los textos de las canciones, para que el público pueda comprender claramente lo que se dice, porque, a veces, es difícil entender cuando cantan. Esta es la "pantalla de sobretítulos"

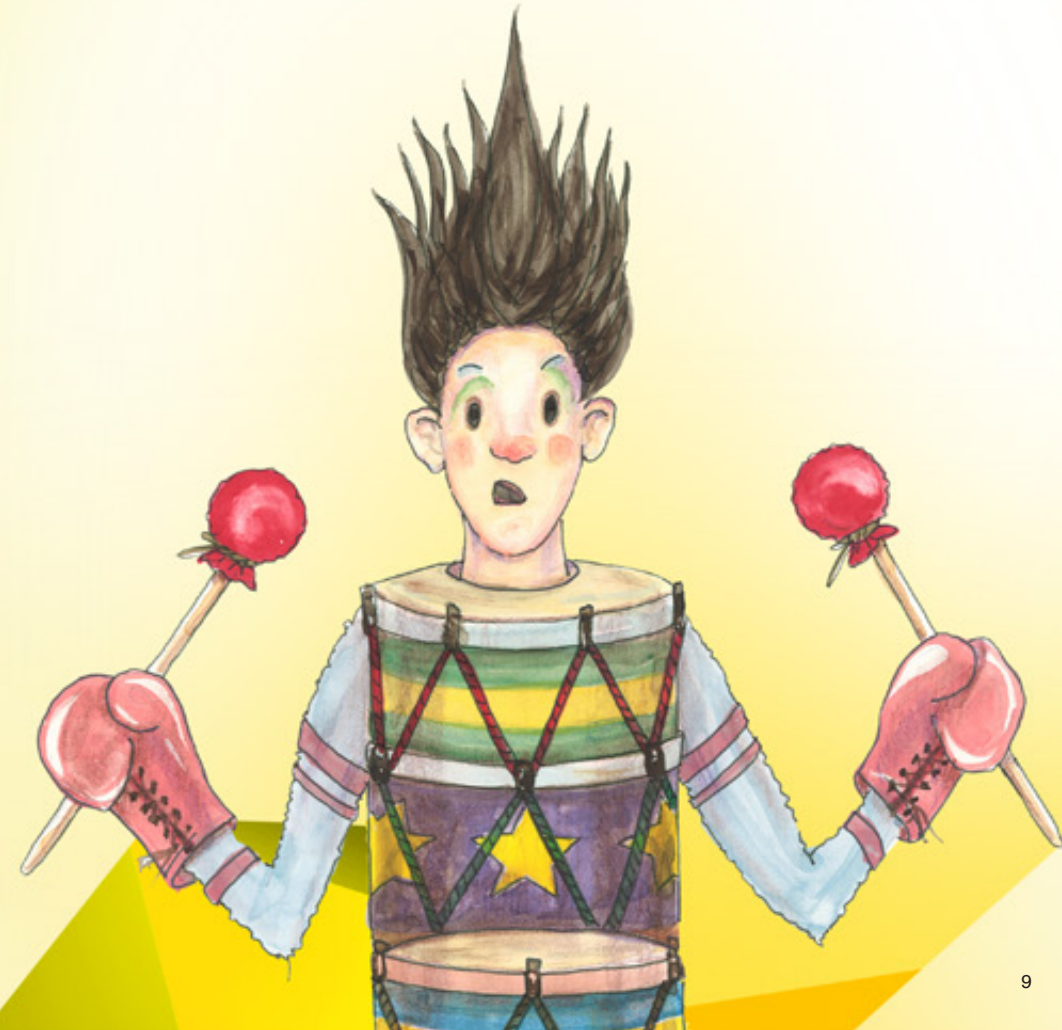
Entre la primera fila de butacas y el escenario se encuentra el foso para la orquesta.

En el primer piso hay un pequeño bar y una sala, conocida como ambigú, utilizada para diversas actividades culturales relacionadas con la actualidad del teatro: conferencias, ruedas de prensa, presentaciones y exposiciones.

En el vestíbulo principal se encuentran varias placas dedicadas a personajes de la historia de la zarzuela, y en el ambigú, un busto del gran cantante español Alfredo Kraus.

Desde su inauguración, se han estrenado centenares de zarzuelas escritas por los mejores compositores españoles; muchas de ellas figuran entre las más importantes del género. En él han trabajado todos los grandes cantantes de ópera y zarzuela de nuestro país y los mejores directores nacionales. Y toda una serie de profesionales del teatro, del espectáculo y del entretenimiento.

En el teatro, además de los cantantes, músicos y actores, trabaja mucha gente que no vemos, pero que están ahí: regidores, electricistas, carpinteros, utileros, técnicos de sonido e iluminación, técnicos de maquinaria.

H

HISTORIA DE LA ZARZUELA

HISTORIA DE

La zarzuela es un espectáculo teatral, específicamente español, en el que los intérpretes alternan el canto, la declamación y el recitado. Tiene casi 400 años de historia, porque la que se considera la primera zarzuela se representó en el Real Alcázar de Madrid en 1629: fue *La selva sin amor*, escrita por Lope de Vega con música de Filippo Piccinini.

El género nació en tiempos de Felipe IV (1621-1665), muy aficionado a la caza y al teatro. Este monarca tenía, en los montes de El Pardo, donde hoy viven los Reyes de España, un pabellón que utilizaba para descansar cuando iba de cacería por aquellos lugares, muy poblados de zarzas. Allí, por las noches, se preparaban espectáculos para el entretenimiento del monarca y sus invitados, a los que se dio el nombre de “fiestas de zarzuela”. De ahí proviene el nombre de esta especialidad teatral.

Desde aquellos años la zarzuela ha pasado por distintos períodos. Las primeras zarzuelas pertenecen al llamado período Barroco y se caracterizan por la grandiosidad de las presentaciones, utilizando sofisticados ingenios para representar el mar, el cielo, tormentas... Los temas son de tipo mitológico y los espectáculos resultan muy llamativos.

En los años 40 de la década de 1800, la zarzuela renace con mucha fuerza y empieza a convertirse en un espectáculo popular. Se abren locales donde se ofrecen muchísimos títulos. Se construyen teatros y el género produce algunos de sus mejores títulos.

La zarzuela evoluciona y se crean nuevos tipos, aunque siempre se mantiene la característica de cantar, declamar y recitar alternativamente. Surge el teatro por horas, el género chico, la revista de actualidad, la comedia musical, la opereta, la revista de espectáculo... Toda una serie de modelos, con características propias a los que, generalmente, llamamos zarzuelas.

La apertura del Teatro de la Zarzuela de Madrid es fundamental para el gran desarrollo del género. En estos años se estrenan títulos como *Colegialas* y *soldados* de Rafael Hernando, *Jugar con fuego*, *El diablo en el poder*, *El barberillo de Lavapiés* o *Pan y toros* de Asenjo Barbieri, *El juramento* y *Catalina*, de Joaquín Gaztambide, *Marina* y *El dominó azul*, de Arrieta o *El postillón de la Rioja*, de Cristóbal Oudrid. Estas obras, en dos, tres o más actos, se conocen como “género grande”.

En 1890 se da a conocer una obra corta titulada *La canción de la Lola*, con texto de Ricardo de la Vega y música de Federico Chueca y Joaquín Valverde. Las características de esta obra da origen a un nuevo género que se conocerá como “género chico”, caracterizado por una corta duración (una hora, frente a las tres o más del género grande), con temas generalmente madrileños y argumentos sencillos y muy relacionados

con la vida diaria. El género chico durará, hasta los años 1910-1915. A él pertenecen obras como *La Gran Vía*, *Agua*, *azucarillos y aguardiente*, *La verbena de la Paloma*, *La revoltosa*...

La llegada del siglo XX trae una evolución de los géneros teatrales. Aunque sigue vigente la zarzuela grande, aparecen la opereta (basada en los modelos franceses y austríacos), la comedia musical (distinta de la comedia musical americana), las revistas de espectáculo (grandes escenarios, espectaculares montajes...). De estos años son obras como *La canción del olvido*, *Doña Francisquita*, *Luisa Fernanda*, *El huésped del Sevillano*, *La Calesera*, *La del manojo de rosas*...

La Guerra Civil corta de raíz la evolución del género y aunque, cuando termina, todavía se estrenan algunas obras, la realidad es que son las últimas. Puede decirse que desde los años 50 del siglo XX, no se estrenan nuevas zarzuelas de relevancia.

Como cualquier obra teatral, las zarzuelas se dividen en actos, cuadros y escenas.

LOS CREADORES

Para crear una zarzuela hace falta la estrecha colaboración de dos profesionales: el escritor y el músico.

EL ESCRITOR

Es el escritor que desarrolla el texto, tanto los diálogos como los textos de los cantables, que suelen estar en verso. El resto puede ser en verso o en prosa. En la zarzuela ha habido autores muy importantes como: **Antonio Paso (padre e hijo)**, **Carlos Arniches**, **Carlos Fernández Shaw**, **Francisco Camprodón**, **Guillermo Fernández-Shaw**, **los hermanos Álvarez Quintero**, **Javier de Burgos**, **José Estremera**, **Luis Mariano de Larra**, **Salvador María Granés** y otros muchos.

A veces se unen dos escritores para crear un texto. Son importantes estas parejas: **Antonio Paso** y **Joaquín Abati**, **Carlos Aniches** y **Celso Lucio**, **Enrique Paradas** y **Joaquín Jiménez**, **Federico Romero** y **Guillermo Fernández-Shaw** y **Guillermo Perrín** y **Miguel de Palacios**.

EL MÚSICO

Escribe la música de las partes cantadas y de las instrumentales. Normalmente suele adaptarse a las letras escritas por el escritor, pero a veces, es el propio compositor quien escribe el texto de alguna de las canciones.

Compositores fundamentales de la zarzuela son: **Amadeo Vives**, **Cristóbal Oudrid**, **Emilio Arrieta**, **Federico Chueca**, **Federico Moreno Torroba**, **Francisco Alonso**, **Francisco Asenjo Barbieri**, **Gerónimo Giménez**, **Jacinto Guerrero**, **Jesús Guridi**, **Joaquín Gaztambide**, **Joaquín Valverde (padre e hijo)**, **José Serrano**, **Manuel Fernández Caballero**, **Pablo Luna**, **Pablo Sorozábal**, **Pedro Miguel Marqués**, **Ruperto Chapí**, **Tomás Bretón** y **Vicente Lleó**.

Hay veces que se unen dos compositores para escribir una zarzuela, como el caso de **Federico Chueca** y **Joaquín Valverde**, **Quinito Valverde** y **Tomás López Torregrosa** y **Reveriano Soutullo** y **Juan Vert**.

LOS INTERPRETES

Para montar una zarzuela se necesita un variado grupo de intérpretes.

LOS CANTANTE Y SUS VOCES

Los cantantes, de ópera o de zarzuela, se dividen en grupos, según las características de su voz.

VOCES FEMENINAS

SOPRANO

Es la voz más aguda y la más frecuente. Es muy ágil, tiene capacidad para hacer gorgoros (coloraturas; tiene gran potencia y rica sonoridad).

MEZZOSOPRANO

Voz intermedia dentro del grupo femenino. Su timbre es cálido y lleno, dando sensación de apasionamiento.

CONTRALTO

La más grave del grupo. Posee agilidad media y un timbre profundo y pastoso. Es una voz muy rara y no se emplea en la zarzuela.

VOCES MASCULINAS

TENOR

La más brillante y aguda entre las masculinas. Es potente, ágil, enérgica y flexible.

BARÍTONO

Voz intermedia y la más habitual entre los hombres, llena y empastada. Tiene buena agilidad y timbre algo velado.

BAJO

La más grave del grupo. Su timbre es oscuro y denso, no tiene demasiada agilidad.

Como esta división es muy genérica, se emplean adjetivos que concretan algo más: ligera (voz muy aguda, la más aguda de todas); lírica (tendencia hacia el agudo) y dramática (hacia el grave). Por ejemplo: soprano lírico-ligera, tenor lírico, tenor dramático, soprano dramática.

En la zarzuela, a las sopranos también se les llama "tiples".

Como se advierte por el cuadro adjunto, no siempre es fácil identificar qué tipo de voz corresponde a una persona concreta. Las diferencias están no sólo en la tesitura (notas que alcanza) de un cantante, sino en el color y el timbre de su voz. Conviene resaltar esta dificultad ante los niños, para que no se desanimen si no aciertan con el tipo de voz de un intérprete determinado.

COMPARACIÓN DE LAS VOCES

Soprano (mujer)

Tenor (hombre)

Mezzosoprano (mujer)

Barítono (hombre)

Contralto (mujer)

Bajo (hombre)

LOS ACTORES

En la zarzuela intervienen también actores que sólo hacen papeles hablados. Suelen ser personajes secundarios. En este grupo se incluyen los actores cómicos, que están presentes en casi todas las zarzuelas.

LOS BAILARINES

En muchas zarzuelas es necesaria la presencia de bailarines, que interpretan jotas, fandangos, seguidillas o danzas de ese tipo

LA ORQUESTA

La orquesta necesaria para una zarzuela requiere, dependiendo de cada obra, entre 25 y 60 músicos. La del Teatro de la Zarzuela es la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Tiene unos 80 componentes (generalmente se les llama profesores), pero no siempre trabajan todos a la vez en el teatro.

La orquesta, sinfónica o filarmónica, está formada por instrumentos de cuerda frotada (violines, violas, violonchelos y contrabajos), instrumentos de viento-madera (flauta, oboe, clarinete, fagot), instrumentos de viento-metal (trompeta, trompa, trombón, tuba), percusión (timbales, caja, bombo, platillos y otros muchos instrumentos), arpa y piano. El compositor puede incluir cualquier otro instrumento que considere necesario.

EL CORO

Un coro es un conjunto de cantantes. En un coro, los seis tipos de voces que hemos visto, se agrupan en cuatro: sopranos y mezzosopranos (también llamadas altos), para las voces femeninas, y tenores y bajos para las masculinas. Hay varias clases de coros: masculinos, femeninos, mixtos (hombres y mujeres) e infantiles.

El Coro del Teatro de la Zarzuela lo forman en total 29 mujeres y 29 hombres.

EL DIRECTOR MUSICAL

Es el responsable de todo lo que tiene que ver con la parte musical de la zarzuela. Es quien dirige la orquesta, a los cantantes y a los solistas; quien determina la velocidad, la intensidad, la expresión, y todos los detalles que constituyen una interpretación musical. Tiene que conocer muy bien las características de las voces, porque su deber es acompañar al cantante, ayudándole a que sus intervenciones sean musicalmente atractivas.

EL DIRECTOR DE ESCENA

Es, junto al director musical, la persona que tiene más responsabilidad sobre el espectáculo. Es quien imagina la concepción general de la zarzuela, el que decide la escenografía y el vestuario, el que determina cómo han de moverse los intérpretes y el coro en el escenario, el que pide a los actores y cantantes cómo han de interpretar su papel... Es el máximo responsable artístico del espectáculo. Debe seguir las indicaciones de los autores, aunque suele tener muchas posibilidades de aplicar sus propias ideas.

LA PRESENTACIÓN

Para poner en escena una zarzuela hace falta disponer de los elementos que forman la escenografía: decorados, cortinas, muebles, adornos... toda clase de cosas y enseres con los que se construye el lugar donde se desarrolla la obra. Esta labor la llevan a cabo los escenógrafos que son los diseñadores. Los carpinteros construyen los decorados que ha imaginado el director de escena o el escenógrafo.

Intervienen también los iluminadores que se encargarán de seleccionar la luz más adecuada en cada momento, haciendo los cambios necesarios para que la escena resulte lo más real posible a como la ha imaginado el escenógrafo.

Los figurinistas son los encargados de diseñar los trajes y ropas que han de llevar los intérpretes. Tienen que tener muy presente los detalles de la zarzuela, en qué lugar y en qué época se desarrolla, para que sus diseños encajen adecuadamente. Los trajes los confeccionan, normalmente, empresas auxiliares dedicadas a esto, pero los sastres del teatro se encargan de realizar los pequeños ajustes que siempre hacen falta.

VOCABULARIO

TEATRAL

ACTO. Cada una de las partes en que se divide una obra de teatro. Cada acto conlleva un cambio de lugar, de época o de tiempo.

AFORO. Cantidad de butacas de un teatro.

AMBIGÚ. Cafetería, bar.

ANFITEATRO. Conjunto de butacas colocadas formando gradas.

ARGUMENTO. Tema que trata una obra teatral.

BAMBALINA. Tela pintada y colgada que completa la decoración.

BASTIDOR. Armazón sobre el que se montan los decorados.

CAMERINO. Habitación, individual o colectiva, donde se viste, se maquillan y se preparan los intérpretes.

CANDILEJAS. Línea de luces en el proscenio.

CONCHA. Lugar donde se oculta el apuntador.

CUADRO. Partes en que se divide un acto.

DECORADO. Elementos con los que se recrea un lugar en el teatro.

DRAMATURGO. Escritor de obras teatrales.

EMBOCADURA. Hueco a través del cual se ve el escenario al levantarse el telón.

ENTREACTO. Intermedio.

ESCENA. Parte de un acto o de un cuadro en la que intervienen personajes concretos. Cada cambio de personajes es un cambio de escena.

ESCENOGRAFÍA. Conjunto de los elementos que decoran el escenario.

FORO. Fondo del escenario.

FOSO. Espacio, entre el escenario y las butacas, donde se colocan los músicos.

GALLINERO O PARAÍSO. Conjunto de butacas en el piso más alto del teatro.

LIBRETO, LIBRO. Texto escrito de los espectáculos teatrales con música.

PALCO. Espacio, en forma de balcón, con varias butacas.

PEINE. Conjunto de barras metálicas, en la parte superior del escenario, de las que cuelgan los telones y elementos del decorado.

PLATEA. Patio de butacas.

PROSCENIO. Parte del escenario más cercana al público, delante del telón.

TELÓN. Cortina de gran tamaño que oculta el escenario.

TRAMOYA. Maquinaria para efectuar cambios en la decoración del escenario.

UTILERÍA. Conjunto de los objetos que usan los actores en la representación.

MUSICAL

ADAGIO. Lento.

ALLEGRO. Rápido, y casi siempre, alegre y jovial.

ANDANTE. Tranquilo, sin precipitación.

CONCERTANTE. Composición en la que intervienen varios cantantes.

CRESCENDO. Aumento progresivo de la intensidad sonora.

DIMINUENDO. Disminución progresiva de la intensidad sonora.

DÚO. Composición para dos voces o instrumentos.

FORTE. Fuerte.

GAVOTA. Danza popular de origen francés, en compás binario, de velocidad moderada.

MARCHA. Pieza musical, casi siempre en compás binario (un, dos; un, dos...) destinada a regular y marcar el paso de un desfile militar o un cortejo. Las hay lentas y rápidas.

PASACALLE. Música popular de ritmo alegre, vivo, propia para acompañar la marcha por las calles.

PIANO. Suave, poco intenso.

POLCA. Danza de origen polaco, popularizada en Europa en el siglo XIX, de movimiento rápido y compás binario.

PRELUDIO. Introducción orquestal con que empieza una zarzuela. En la ópera se le llama "obertura".

PRESTO. Muy rápido.

ROMANZA. Composición para una sola voz. En la ópera se llama "aria"

SERENATA. Música vocal o instrumental, destinada a llamar la atención de alguien, a rendirle homenaje, a rondarle.

SUITE. Obra musical compuesta de distintas piezas.

TERCETO, CUARTETO, QUINTETO, SEXTETO. Composición para tres, cuatro, cinco, seis... voces o instrumentos. Cuando intervienen tres instrumentos suele llamarse "trío".

TONADILLA. Antigua canción, alegre y picaresca, que se intercalaba en los intermedios de una función teatral, aunque luego evolucionó hasta convertirse en un género autónomo.

VALS. Baile lento muy popular, en ritmo ternario con acentuación en la primera parte (un, dos, tres; un dos, tres...). Tienen mucha fama los valsos vieneses.

COMPORTAMIENTO EN EL TEATRO

INTRODUCCIÓN

El trabajo de los intérpretes de una zarzuela, o de cualquier representación teatral, es difícil. Tienen que saberse de memoria el texto de su parte hablada y la letra de las canciones. Además, deben estar muy atentos a las indicaciones del director de la orquesta y no olvidarse de todas las acciones y movimientos que debe hacer su personaje.

Por eso es muy importante facilitarles el trabajo y no molestarles mientras lo hacen.

¿QUÉ DEBEMOS HACER?

Ser puntuales. No se permite entrar a la sala una vez comenzada la representación. Si llegas tarde, deberás esperar a algún intermedio; mientras podrás seguir la representación en unas pantallas instaladas en el vestíbulo.

Estar en silencio. (Si hablamos no podremos escuchar la música).

Si tienes un móvil, ¡apágalo! Si suena, todo el teatro te mirará.

No está permitido hacer fotos (el flash puede despistar a los intérpretes).

No se pueden comer palomitas, ni chuches, ni beber refrescos.

¿Y si me da la tos? Tápate la boca con las manos y procura toser bajito. Aprovecha cuando haya aplausos para aclararte la garganta.

¿CUÁNDO SE APLAUDE?

Cuando sale el director de orquesta.

Suele aplaudirse después de alguna intervención de los cantantes.

Cuando la obra termine y los intérpretes saluden, es el momento de aplaudir todo lo que quieras. ¡Hasta que se te pongan las manos rojas!

Si no estás muy seguro, espera a ver qué hacen los que entienden.

Los silbidos es mejor dejarlos para los conciertos al aire libre. En un espacio cerrado pueden molestar.

¿Y si no me gusta? No aplaudas. El silencio es el peor castigo para un actor.

LA OBRA

EL PARAÍSO DE LOS NIÑOS

Durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX era habitual que los teatros ofrecieran una programación especial el Día de los Inocentes, que es el 28 de diciembre. En el de 1904, el Teatro de Apolo, ofreció el estreno de esta zarzuela.

La obra fue muy aplaudida. La interpretaron **Dolores Membrives** (hizo el papel de Baby linda), **Pilar Vidal** (Madre Cucú), **Elisa Moreu** (Pepona), **Adelina Amorós** (Diosa de los Juguetes), **José Mesejo** (Don Adrián), **Luis Manzano** (Casimiro), **Emilio Carreras** (Don Nicanor), **Melchor Ramiro** (Don Jenaro), **Anselmo Fernández** (Pierrot) y **Juan Reforzo** (Capitán). Una curiosidad: el papel de Dandynet lo hizo una mujer, Isabel Bru.

Todos estos cantantes y actores hoy son desconocidos, pero entonces **eran muy populares.**

BIOGRAFÍA DE LOS AUTORES

SINESIO DELGADO

Támara de Campos, Palencia, 1859 – Madrid, 1923

Escritor y periodista. A los 14 años fue enviado a Valladolid a estudiar Medicina, pues su padre era médico, carrera que terminó en 1879, aunque su vocación era la literatura. En 1880 llegó a Madrid donde empezó a colaborar en una revista llamada *Madrid Cómico*, de la que llegaría a ser director y propietario unos años después. En 1898 comenzaría a escribir para el periódico *ABC* y a lo largo de su vida colaboró con más de cincuenta periódicos y revistas. En 1885 estrenó sus primeras obras teatrales.

En 1895 y 1896 fue director artístico del Teatro de Apolo y empezó a colaborar con Ruperto Chapí en la creación de la Sociedad de Autores Españoles, para defender los derechos de propiedad intelectual de escritores y músicos.

Entre sus obras literarias destacan el libro de viajes *España al terminar el siglo XIX*, y un libro de memorias titulado *Mi teatro*. Escribió también *La canción del soldado*, un himno militar al que puso música el compositor José Serrano y que le valió ser condecorado por el rey Alfonso XIII con la Gran Cruz al Mérito Militar.

Para el teatro creó unas 70 obras, tanto en solitario, como en colaboración con otros autores. Las más importantes son *La puerta del infierno*, *Paca la pantalonera*, *La revista nueva o La tienda de comestibles*, *La baraja francesa*, *Los inocentes*, *La zarzuela nueva*, *El galope de los siglos*, *¿Quo Vadis?*, *Su Alteza Imperial*, *La infanta de los bucles de oro*, *El carro de la muerte*, *El diablo con faldas*, *Gloria in Excelsis*, *La canción del soldado* y *Su Alteza se casa*.

Pusieron música a sus obras, **Amadeo Vives, Joaquín Valverde Durán, Joaquín Valverde Sanjuán, José Serrano, Ruperto Chapí, Tomás López Torregrosa y Vicente Lleó.**

CARLOS ARNICHES

Alicante, 1866 – Madrid, 1943

Escritor teatral, autor de muchas obras de carácter costumbrista, creadas a lo largo de cuarenta años, desde *Los aparecidos* (1892) hasta *Don Verdades*, terminada el día antes de su muerte.

Dejó su casa a los 14 años y trabajó en Barcelona aunque terminó por establecerse en Madrid, donde encontró un protector en Ruperto Chapí, alicantino como él (había nacido en Villena en 1851) que le introdujo en el mundo teatral.

La mayoría de sus obras son encuadrables en el género chico y reproducen escenas de la vida cotidiana de los ambientes populares y castizos del Madrid de su época. En ellas da muestras de su habilidad para el chiste y el humor, para la frase propia del lenguaje de barrio. Destaca también su habilidad para los diálogos que resultan ágiles y efectivos.

Escribió varias obras en colaboración con otros literatos como Enrique García Álvarez, Antonio Estremera y Sinesio Delgado.

Pasó la Guerra Civil en Argentina y regresó a Madrid a principio de los años cuarenta. Murió, el 16 de abril de 1943, de un ataque al corazón al conocer la noticia de la muerte repentina de su hija Rosario.

Entre sus obras más importantes para el teatro hablado figuran: *Es mi hombre* (1921) y *La señorita de Trevélez* (1916).

Para el teatro musical escribió casi dos centenares de obras entre zarzuelas y sainetes, como *Ortografía*, *Panorama nacional*, *El cabo primero*, *El coche correo*, *La guardia amarilla*, *La banda de trompetas*, *La fiesta de San Antón*, *El santo de la Isidra*, *El último chulo*, *La cara de Dios*, *Instantáneas*, *El corneta de órdenes*, *Dolorettes*, *El puñao de rosas*, *El terrible Pérez*, *El pobre Valbuena*, *El paraíso de los niños*, *El iluso Cañizares*, *El pollo Tejada*, *Alma de Dios*, *La alegría del batallón*, *El trust de los tenorios*, *Gente menuda*, *El amigo Melquiades* o *Por la boca muere el pez*, *Serafín el pinturero* y *Don Quintín el amargao* o *El que siempre vientos...*

Pusieron música a sus obras **Francisco Alonso**, **Gerónimo Giménez**, **Jacinto Guerrero**, **Joaquín Valverde Sanjuán**, **José Serrano**, **Tomás López Torregrosa**, **Rafael Calleja**, **Ruperto Chapí** y **Vicente Lleó**

JOAQUÍN VALVERDE SANJUÁN

Badajoz, 1846 – Madrid, 1910

Compositor madrileño nacido en 1875 y conocido como «Quinito», para diferenciarle de su padre, el también compositor Joaquín Valverde Durán. Su formación musical, realizada en el Conservatorio de Madrid, no fue excesiva pero, por el contrario, siempre tuvo una enorme capacidad para crear melodías de impacto directo en el público, pegadizas, amables y fáciles de recordar. Compuso su primera zarzuela, titulada *Con las de Caín*, a los 14 años.

Aunque escribió muchas obras en solitario, sus grandes éxitos los obtuvo cuando colaboró con **Ramón Estellés** (*La marcha de Cádiz*, *La tonta de capirote*, *El señor Pérez*), **Tomás Barrera** (*El género ínfimo*, *La señora Capitana*), **José Serrano** (*El pollo Tejada*, *El amigo Melquiades*, *El príncipe Carnaval*), **Tomás López Torregrosa** (*Los cocineros*, *El pobre Valbuena*, *El terrible Pérez*, *Los chicos de la escuela*, *Instantáneas*, *El último chulo*), **Rafael Calleja** (*El iluso Cañizares*) y con su padre (*La noche de San Juan*).

LOS PERSONAJES

CAPITÁN SEBASTIÁN

Muñeco militar
Actor

Figurines: Lola Trives

DON ADRIÁN

Dueño de la juguetería
Actor

CASIMIRO

Ayudante de don Adrián
Actor

BABYLINDA
Muñeca presumida
Soprano

DANDYNET

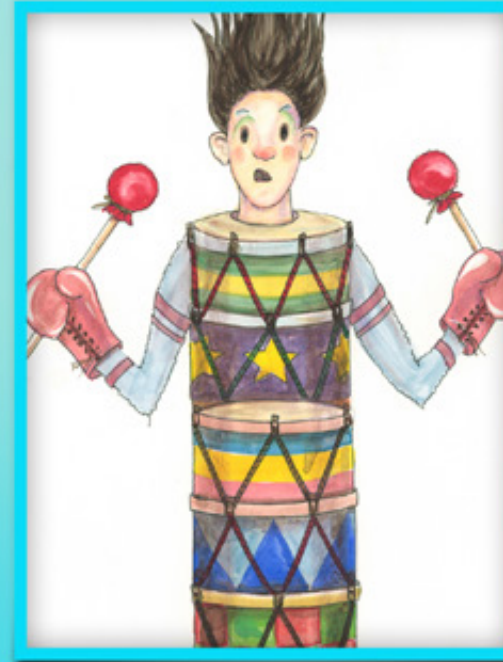
Muñeco guapo y chuleta
Tenor

MAMÁ CUCÚ

Muñeca mandil
Actriz

PEPONA

Muñeca regordeta
Soprano

DON NICANOR

Muñeco con un tambor
Tenor o Baritono

DON GENARO

Muñeco elegante
Actor

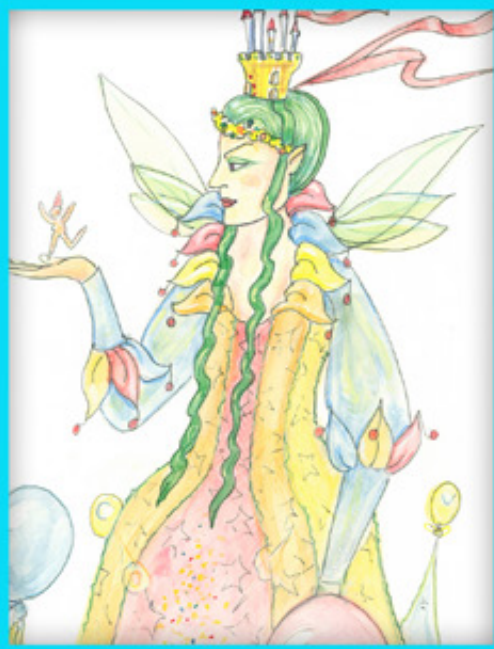
PIERROT

Amigo de Dandynet
Actor

HADA DE LOS JUGUETES

Actriz

MUÑECAS 1ª Y 2ª

Cantantes

EL CHINO DEL BOMBO
EL INGLÉS DEL VIOLÍN
EL CONEJO DEL TIMBRE
EL SEÑOR DE LA FLAUTA

Actores

EL ARGUMENTO

ACTO ÚNICO

Cuadro primero

Taller de una juguetería. Don Adrián arregla un juguete y lamenta la tardanza de Casimiro, su ayudante. Enseguida aparece éste muy triste, porque le ha dejado la novia. Don Adrián trata de animarle, pero Casimiro está tan desesperado que le gustaría ser como un muñeco, que ni siente ni padece.

Casimiro va a acostarse cuando se le aparece el Hada de los Juguetes, bellísima, y le dice que está equivocado: los muñecos también sufren y lloran. Y para demostrarlo, lanza un conjuro, tras el cual todo queda a oscuras.

Cuadro segundo

Interior de la juguetería. Un grupo de muñecas critica a la presumida Baby linda, que sale violentamente de la casa de muñecas y se encara con ellas, presumiendo de su belleza y habilidades. Una de las muñecas se enfrenta a Baby linda y las dos están a punto de pelearse, pero la aparición de Mamá Cucú lo evita. La recién llegada es una muñeca mayor, que acusa a Baby linda de ser una coqueta y haber conquistado a Dandynet, el muñeco más guapo de la tienda, que estaba comprometido con la muñeca Pepona. Pero, ¡cuidado!, Mamá Cucú se ha enterado de que los juguetes masculinos pretenden escarmentar a Dandynet y a Baby linda. Todos se alborotan, pero Mamá Cucú les disuelve a golpe de plumero.

Entra en escena Don Nicanor, con su tambor, y le cuenta a su amigo Don Jenaro, un muñeco muy educado, que los juguetes baratos se han revelado y que van a desmontar a Dandynet. Así él podrá recuperar a su Pepona. En ese momento aparece Dandynet, acompañado de su amigo Pierrot, muy soberbio y después de un tenso cruce de saludos, termina encargando a Don Nicanor que se prepare para dar una serenata.

Al quedar solos, Pierrot recrimina a su amigo su comportamiento altivo y su desprecio hacia los demás. Dandynet sigue presumiendo y le pide que ayude para conquistar a

Baby linda. Entra el Capitán dispuesto también a ayudar Dandynet, pero ni Pierrot ni el militar soportan a Dandynet y deciden que hay que darle un escarmiento. Para la acción se les unirá Don Nicanor. Mientras todo se prepara, los soldados del capitán evolucionan por el escenario.

Don Nicanor, solo, piensa en su enamorada Pepona y ésta entra. El muñeco le dice que Dandynet va a fugarse con Baby linda.

Por el foro aparece Dandynet acompañado de los músicos y comienzan a dar la serenata a Baby linda que se asoma a la ventana. Los músicos se marchan y los dos muñecos se citan para la huida.

En su escondite, Pepona, junto a Don Nicanor, se convence de la maldad de Dandynet. Pero no hay que preocuparse, porque todo el plan está preparado: Pierrot ha cogido la llave de la cuerda de Baby linda y, en cuanto aparezca Dandynet, aprovechará para quitarle la suya.

Dandynet y Baby linda van a emprender la escapada pero, poco a poco, se van quedando sin cuerda hasta que no pueden moverse. Entra Don Nicanor y descubre que la idea de quitarles la llave ha sido suya para darles una lección. Llama a los demás y pide al Capitán que lleven a Baby linda a la “caja cuartel”. Dandynet pide ayuda a Mamá Cucú, que le presta su propia cuerda. El muñeco se da tanta cuerda que empieza a moverse a toda velocidad y en todas direcciones hasta que el mecanismo estalla.

Todos los muñecos de la juguetería forman un desfile multicolor y brillante, tras una caja de cartón en la que se supone que va Dandynet. Después, Don Nicanor y Pepona se abrazan y todos los juguetes bailan alegres.

LA ESTRUCTURA MUSICAL

¿Cómo será la música? Habrá que escucharla, pero podemos adelantarte unas pistas.

PRELUDIO

Formado por una introducción a la que sigue un elegante vals y una polca rápida y vivaracha.

1. ESCENA Y CORO DE MUÑECAS

Música delicada y saltarina, como si las muñecas anduvieran de puntillas. Aparece Baby linda con una música más presuntuosa, que se va transformando en una melodía bailable, al ritmo de una gavota.

2. CANCIÓN DE DON NICANOR

Ritmo y marcialidad, alegría y vigor. Así se presenta Don Nicanor haciendo sonar su alegre tambor.

3. DESFILE DE LOS SOLDADOS DE MADERA

Suena una trompeta y los soldados desfilan, marcando el paso al ritmo alegre de un pasacalle. Es el preámbulo de la serenata que Dandynet ha preparado para su enamorada.

4. SERENATA DE DANDYNET

El ondulante y acariciador balanceo de un vals acompaña la serenata del embaucador y presumido Dandynet a Baby linda.

5. DÚO DE DANDYNET Y BABYLINDA

Momento culminante entre los dos protagonistas. Música apasionada y cálida., como una declaración de amor. La música va ralentizándose a medida que a los muñecos se les acaba la cuerda.

6. MARCHA FÚNEBRE

Al ritmo de una marcha solemne, la comitiva de los juguetes, desfila portando la caja de cartón donde se supone que va el muñeco presumido. El dramatismo de la situación se suaviza con la inclusión de una melodía grotesca y burlesca, que es una cita de la *Marcha fúnebre para una marioneta*, de Charles Gounod. Esta música la usó Alfred Hitchcock como sintonía de un programa de televisión.

7. GRAN BAILE FINAL

Gran alegría. Los muñecos bailan un delicioso vals que desemboca en la polca rápida que se escuchó en el Preludio.

PROPUESTA PEDAGÓGICA

Aunque con la información aportada y los conocimientos propios sobre el tema, el profesor puede plantear esta actividad como considere conveniente, pero nos permitimos ofrecerte unas ideas que hemos distribuido en tres apartados: sugerencias al profesor, actividades previas y actividades posteriores a la representación. Pretendemos mantener el interés en los alumnos y provocar la observación de detalles antes de la visita al teatro y comprobar la asimilación del espectáculo visto.

SUGERENCIAS AL PROFESOR

Además de las ideas que la lectura de la información anterior pueda sugerir al educador, nos permitimos apuntar otras líneas que pueden ser complementarias.

DESTACAR LA ESTRUCTURA NARRATIVA DE LA OBRA

- El primer cuadro, no tiene música y está interpretado sólo por personajes reales, de carne y hueso.
- El cuadro segundo, todos los personajes son muñecos.
- No hay coexistencia entre personas y muñecos, como en otros cuentos (por ejemplo, el de Pinocho).

REFLEXIONES A PROPÓSITO DEL AMBIENTE DE LA OBRA

La zarzuela se desarrolla en una juguetería. Quizá es buen momento para pensar en la importancia del juego en el niño.

- Juegos individuales o colectivos (en los que hay que respetar reglas o normas).
- Juguetes antiguos y modernos. Posibilidades de cada tipo y sus consecuencias en el desarrollo del niño.
- ¿Qué harías con una caja de cartón? Importancia de la imaginación.
- ¿Cómo jugarías tú si no tuvieras, consola, móvil, ordenador?
- ¿Te gustaría tener un juguete sin pilas ni electrónica?
- ¿Cuántos juguetes tienes? ¿Sabes que hay niños sin ninguno? La solidaridad.
- Diferencia entre juguetes culturales y de entretenimiento.
- ¿Qué prefieres: jugar solo o con amigos?
- Responsabilidad en el cuidado del juguete.
- ¿Crees que una mascota es un juguete?

SUGERENCIAS AL PROFESOR

La zarzuela contiene una moraleja, anunciada por el Hada de los Juguetes en su intervención: Los juguetes también tienen sentimientos y sufren, se enfadan, se enamoran...

A PROPÓSITO DE LA MÚSICA PARA NIÑOS SABÍAS QUE...

El mundo de la infancia ha suscitado siempre el interés de los artistas. Unas veces como fuente de inspiración de sus obras; otras como destinatario de las mismas. El campo de la música no es una excepción, y así encontramos composiciones famosas de grandes autores.

Merecen destacarse las *Nanas* de Johannes Brahms, de Manuel de Falla o la deliciosa *Canción de cuna para dormir* a un negrito, de Xavier Montsalvatge.

La conocida *Sinfonía de los juguetes*, de Leopold Mozart, es una obra típicamente dieciochesca, a la vez galante y educativa, estructurada en tres partes («Allegro», «Tempo di minueto» y «Allegro moderato»). Forma parte de los repertorios más populares, e incorpora como instrumentos objetos ajenos a la música y que resultan muy familiares al oído, como un cuco, una carraca o un silbato que imita a los pájaros.

El rincón de los niños, es una suite escrita por el francés Claude Debussy en 1908, para su hija Claude Ema, a la que llamaba cariñosamente «Chou-Chou». De sus seis pequeñas piezas, destacan la «Nana de Jimbo», inspirada en el elefante de juguete de la niña y la «Serenata para la muñeca», con sus dulces y etéreas armonías.

Otras importantes obras musicales relacionadas con el mundo de los juguetes son:

- **El cascanueces, ballet de Chaikovski**, con coreografía de Marius Petipa, estrenado en San Petersburgo, en 1892. Intervienen un cascanueces de madera, soldados bailarines, una muñeca que danza, un oso blanco y su cría, y un personaje llamado Hada de Azúcar.
- **La boutique fantasque (La tienda mágica)**, ballet de Ottorino Respighi, con coreografía de Leónidas Massine, basado en páginas de Rossini. Se estrenó en Londres, en 1919. Se desarrolla en una juguetería.
- **La boîte a joujoux (La caja de juguetes)**, ballet de Debussy, con coreografía de Juan Borlin, estrenado en París en 1921. Es un ballet para marionetas en el que un soldadito de cartón se enamora de una muñeca que le engaña con Polichinela.
- **Les contes d'Hoffmann (Los cuentos de Hoffmann)**, ópera de Jacques Offenbach, con texto de Jules Barbier, estrenada en 1879. Olimpia, su protagonista, es una muñeca mecánica de la que se enamora Hoffman sin saber que es un autómatas.
- **El soldadito de plomo**, de Emilio Aragón, cuento sinfónico compuesto en 2002, basado en el popular cuento de Hans Christian Andersen.

ACTIVIDADES PREVIAS

- Cuando vayas al Teatro de la Zarzuela, fíjate en las placas del vestíbulo principal.
- ¿Recuerdas a quién representa el busto del ambigú? Búscalos.
- ¿Sabes el origen de la palabra «zarzuela»?
- ¿Cuál es la voz más aguda entre las mujeres?
- ¿Cuál es la voz más grave entre los hombres?
- Busca en un mapa dónde está la provincia en que nació Sinesio Delgado.
- Localiza en un mapa la ciudad donde nació Arniches.
- ¿Sabes lo que es un seudónimo? ¿Conoces alguno?

ACTIVIDADES POSTERIORES

- ¿Qué te han parecido estos juguetes? ¿Conocías alguno? ¿Cuál te gustaría tener?
- ¿Recuerdas los nombres de los personajes reales?
- ¿Sabes que Don Nicanor es un juguete madrileño?
- ¿Cómo se llama el muñeco presumido y arrogante?
- Dos son las muñecas protagonistas. ¿Recuerdas el nombre de alguna de ellas?
- Busca información en Internet sobre juguetes antiguos.
- Describe o pinta, a tu gusto, a Don Nicanor, Baby linda, el Capitán.
- Sopa de letras. Busca los nombres de algunos de los protagonistas (Adrián, Baby linda, Casimiro, Dandynet, Jenaro, Nicanor, Pierrot).
- Sobre la música:

En la «Marcha fúnebre» se escucha un fragmento de la *Marcha fúnebre* para una marioneta, del compositor francés Charles Gounod. Esta misma música fue utilizada como sintonía de un programa televisivo de un famoso director de cine, muy conocido por sus películas de suspense y misterio, como *Sicosis*, *Los pájaros*, *Extraños en un tren*, *La ventana indiscreta*, etc. Busca en Internet este personaje y la música y compárala con la de la «Marcha fúnebre» de la zarzuela.

En la «Canción de Don Nicanor», se puede organizar un desfile, al ritmo de música, por el aula.

SOPA DE LETRAS

Busca los nombres de algunos de los protagonistas (Adrián, Babylinda, Casimiro, Dandynet, Jenaro, Nicanor, Pierrot)

SOPA 1

Los nombres están en sentido horizontal, al derecho o al revés.

Q	O	R	I	M	I	S	A	C	A
F	S	Q	K	H	E	G	C	U	C
R	H	D	X	W	C	B	P	D	K
F	G	S	R	A	O	Y	Ñ	S	B
D	X	R	R	J	E	N	A	R	O
A	D	N	I	L	Y	B	A	B	R
B	T	E	N	Y	D	N	A	D	H
J	P	I	E	R	R	O	T	N	Q
T	R	O	N	A	C	I	N	U	Q
Ñ	C	N	A	I	R	D	A	E	I

SOPA 2

Nombres al derecho o al revés, y en cualquier dirección, incluso diagonales.

P	J	M	U	C	G	E	R	J	B	F	V
Z	I	K	I	J	D	O	N	I	Ñ	J	R
H	M	E	I	J	N	I	O	D	Q	H	P
A	B	O	R	A	N	E	J	E	D	Y	F
E	N	A	C	R	D	D	C	I	A	K	Ñ
X	L	I	B	K	O	A	Q	A	N	F	E
E	N	A	N	Y	S	T	D	X	D	S	O
G	X	Q	D	I	L	P	I	E	Y	D	J
U	W	L	M	R	R	I	A	Q	N	Ñ	Q
X	Y	I	P	Q	I	W	N	A	E	Z	Y
O	R	P	D	J	J	A	F	D	T	H	Ñ
O	O	M	I	M	X	Y	N	D	A	O	N

FICHA DE LA OBRA

EL PARAÍSO DE LOS NIÑOS

Zarzuela fantástica infantil en un acto

Texto de **Sinesio Delgado y Carlos Arniches**

Música de **Joaquín Valverde Sanjuán**

Adaptación del texto de **Carlos Croke y Lorenzo Moncloa**

Orquestación de **Miquel Ortega**

Producción del **Teatro de la Zarzuela** y del **Centro de Tecnología del Espectáculo**

Estrenada en el Teatro de Apolo de Madrid, el 28 de diciembre de 1904

Duración aproximada: **1 hora**

Director de escena: **Lorenzo Moncloa**

Director musical: **Oliver Díaz**

Ayudante de dirección: **Alejandro Navamuel**

Escenografía: **Juan Sanz y Miguel Angel Coso**

Vestuario: **Lola Trives**

Caracterización: **Lola Trives**

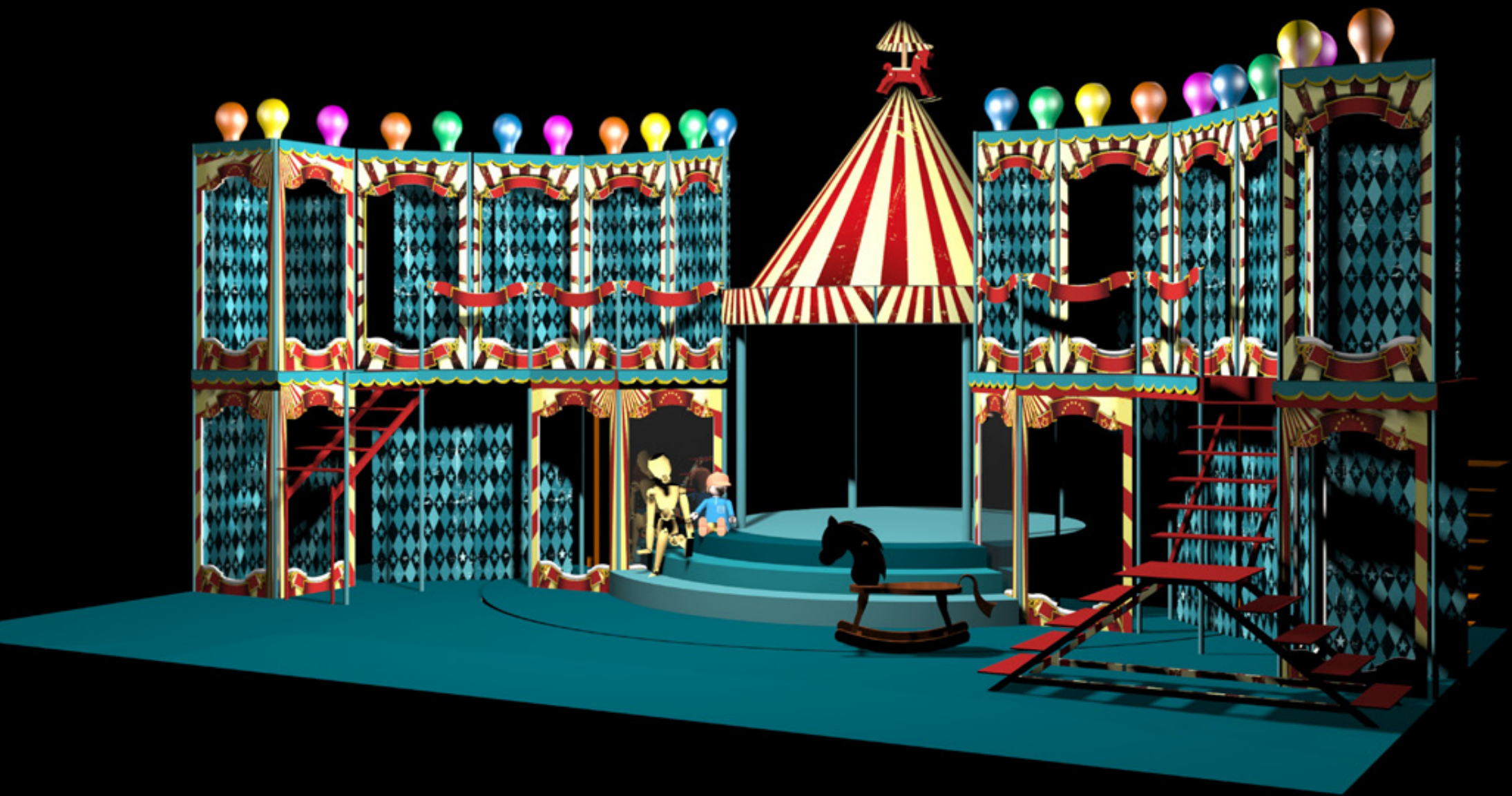
Iluminación: **Fede Díez**

Diseño de Sonido: **Mariano García**

Realizaciones: **Centro de Tecnología del Espectáculo - INAEM**

Orquesta de la Comunidad de Madrid

Titular del Teatro de la Zarzuela

EL PARAÍSO DE LOS NIÑOS

Decorado: Juan Sanz y Miguel Ángel Coso

TEATRO DE
LA ZARZUELA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA