

compañía T P O

BARROCO

dossier pedagógico

BARROCO

compañía
T P O
Teatro
Interactivo
para niños

"*Barocco*" es un espectáculo creado por la compañía de teatro TPO, residente en Prato en Toscana, Italia.

TPO fue fundada en 1981 como una compañía de teatro visual y desde sus primeros años de actividad ha creado obras originales de teatro dedicadas a un público infantil.

Actualmente desarrolla una investigación específica sobre el uso de tecnologías interactivas unidas a la animación de imágenes y sonidos, una forma de teatro de "inmersión", donde los protagonistas son los actores, las bailarinas y el público mismo.

TPO

El espectáculo

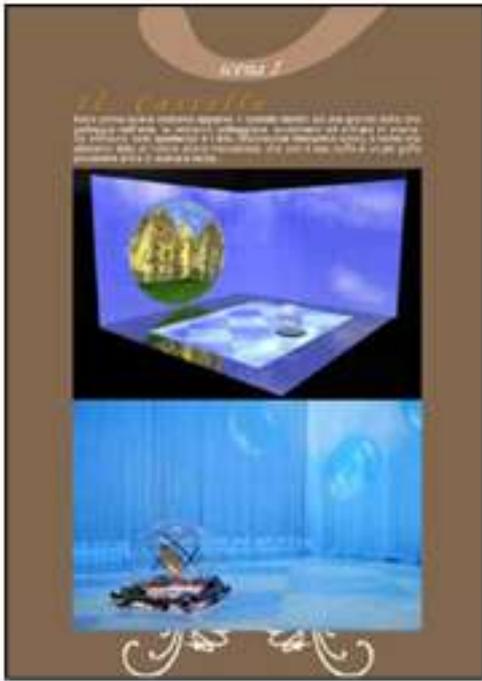
"Barroco" propone un juego sobre la maravilla, un paseo danzando en los pasillos de un castillo encantado inspirado en el palacio de Vaux-Le-Vicomte, en Francia, entre las formas, colores y sonidos del arte barroco que están más cerca del imaginario de un niño, sus vuelos, sus impulsos. Dos bailarinas nos mostrarán este lugar tan especial como un teatrillo de papel, con sus trucos e imágenes extrañas, donde el viento abre las puertas, mueve los telones y nos lleva de una sala a otra.

Cada una de estas estancias representa un elemento artístico del universo barroco: la danza, la música, la pintura, el teatro, la arquitectura.

La visita a este castillo encantado se sucede bajo la dirección de un maestro de ceremonias especial: una bola transparente teledirigida que se mueve en escena y, con la mecánica de su juego, recuerda el movimiento de los planetas. Así pues el castillo es el protagonista del espectáculo: danza con las bailarinas en un movimiento continuo y cada sala reserva algunas sorpresas. Nuestros ojos y nuestras orejas son invitados a entrar en un mundo donde todo puede ser transformado gracias al soplo de la belleza.

"Barroco" es adecuado para un público de niños de 6 a 10 años, pero también está lleno de sugerencias para los adultos.

PARA LOS DOCENTES
El recorrido de este dossier pedagógico
incluye tres áreas:

t r e s á r e a s

1

1 ÁREA espectáculo

Muestra la secuencia de las escenas,
como una especie de storyboard.

2

2 ÁREA educación / conocimiento

Con respecto a cada escena se identifican
contenidos históricos y culturales de interés
alrededor del "Barroco", y se presentan de
manera accesible para los niños.

3

3 ZONA juego

Propone pequeños juegos siempre
relacionados con el tema de la escena.

Érase una vez... y todavía es... un hermoso castillo...

En primer lugar hay que decir que en Francia durante el periodo barroco, los castillos, que estaban tan de moda, no eran como castillos medievales, construidos para defender, sino que eran sugestivas residencias, donde los nobles de la época acudían para relajarse y divertirse. Uno de estos castillos, el castillo de Vaux-Le-Vicomte, fue concebido para ser simplemente maravilloso.

Su historia comienza con Nicolas Fouquet, un miembro del parlamento francés que, cuando se convirtió en ministro de Finanzas del Rey Luis XIV, decidió restaurar el pequeño castillo que había comprado unos años antes...

Llamó a tres artistas con talento: Le Vau, el arquitecto que diseñó el castillo, Le Brun, quien trabajó en las pinturas y los muebles, y Le Nôtre, que diseñó y supervisó el jardín; a ellos se encomendó la creación del más hermoso castillo con "jardín francés" de la época...

El castillo tuvo un período corto pero intenso de celebraciones; entre los frequentadores habituales estaba el poeta La Fontaine, que conocéis por sus fábulas - 239 para ser exactos – que aún se cuentan... ¿Conocéis "La zorra y las uvas"?

La gran ceremonia de apertura del castillo se celebró el 17 de agosto 1661 en la presencia del Rey Luis XIV.

Era una noche mágica, maravillosa, la noche del triunfo de Nicolas Foquet. Aquí vienen damas y caballeros vestidos con hermosos trajes, abundantes plumas ligeramente movidas por una brisa sutil y relucientes encajes bordados en oro. Llegan el Rey y la Reina Madre... Se sirve la cena en platos de oro para los 1000 invitados a la fiesta que gustan sabores extraños y deliciosos inventados por un cocinero famoso: Vatel. En el fondo se escucha una música hermosa creada por el compositor italiano Lully. Actores y actrices representan una comedia, "Los importunos" de Molière.

Caminamos fuera... luces, antorchas, velas, reflejos en el agua, de repente una gran concha desvela una actriz que recita... las cuevas se iluminan, las cascadas se animan... ¡y lo mejor está por llegar! ¡Aquí están! Los estallidos ruidosos y coloridos de los fuegos artificiales, todo alrededor del castillo...

A partir de este momento, la caída de Foquet será muy rápida.

Después de unas semanas será encarcelado en nombre del Rey. La leyenda dice que su detención se debía a la envidia del Rey por la magnificencia de su castillo, pero en realidad su destino fue sellado ya mucho antes de la inauguración, ya que se le acusaba de robar dinero de las cajas reales.

El castillo de Vaux-Le-Vicomte, en Francia

Edu

BARROCO... ¿qué es?

En el arte, la palabra "barroco" se refiere a un estilo de palacios, iglesias, edificios, es decir, la arquitectura, y un estilo de muebles, lámparas, es decir, las artes aplicadas, pero también la pintura, la escultura, la poesía, la música y el teatro... es el estilo de un período comprendido entre el 1600 y la mitad de 1700.

Sin embargo, el término "barroco" fue inventado muchos años después, al final de 1700, es decir, las personas y los artistas del Barroco no sabían que eran barrocos... Pero a menudo ocurre de esa manera. Primero sucede algo y después se le da nombre. Es también interesante notar que la palabra "barroco" fue utilizada por primera vez para decir de algo que era extravagante, singular, y sólo al final de 800 se agregó un significado positivo, sólo entonces se dieron cuenta que las obras barrocas no eran sólo "extrañas", sino también ricas en imaginación, belleza y muy próximas a los sueños. Aún podemos decir que algo es "barroco" cuando es hermoso, rico, vistoso, y por supuesto "extraño".

Palabras clave

EL MOVIMIENTO

En el período barroco, de 1600 a 1700, se hacen muchos descubrimientos científicos que cambian la forma de pensar.

Por ejemplo, se descubre el movimiento de la circulación de la sangre, se estudia el movimiento de los planetas y de las estrellas...

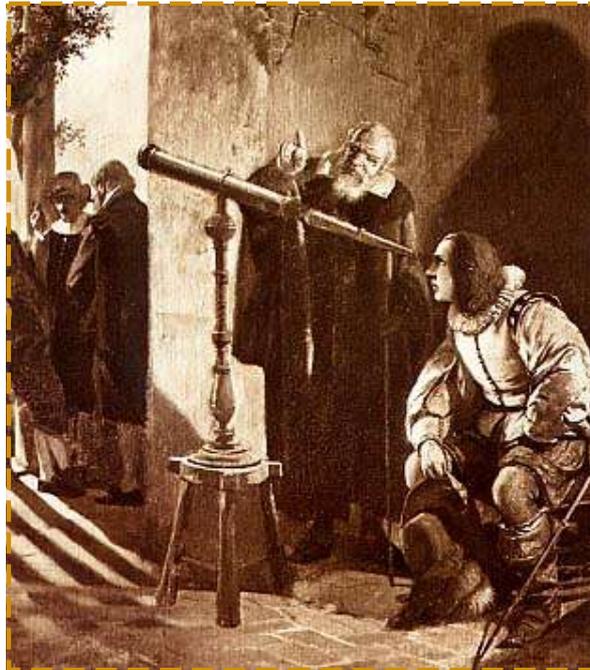
Así los arquitectos, los escultores y los pintores diseñan construcciones y desarrollan sus obras alrededor de la idea del movimiento, tratando de dar la impresión de que están flotando... sinuosas, moviéndose.

LA IMAGEN

Se concibe como apariencia, como ilusión de algo que en realidad puede ser diferente. El pensamiento científico de este período influye en la forma de pensar e imaginar... Se descubre que el hecho de conocer las cosas no sólo depende de lo que se oye o se ve; por ejemplo, los hombres antes del período barroco pensaban que la tierra era plana, pero luego, a través de la ciencia, ¡descubren que la tierra es redonda! En este período, la apariencia es un valor muy importante y el arte se convierte en una forma de expresar este pensamiento; por ejemplo, las decoraciones de las casas o los muebles se hacen muy ricas e importantes, porque se interpretan como una expresión del gusto personal, de la riqueza y del poder.

Edu

LA CIENCIA

El 1600 es un período excepcional...

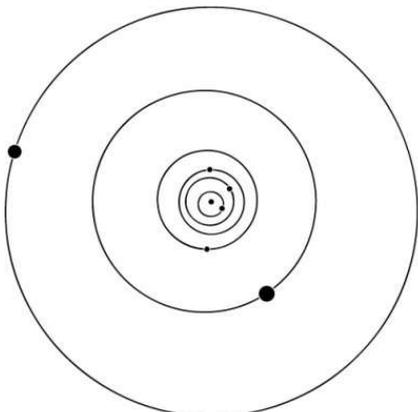
Durante siglos el hombre había vivido entre mitos, dioses, magia y superstición. Después se descubre que la naturaleza es matemática y se olvidan todas las creencias del pasado.

Es en este período cuando se crean los telescopios y microscopios, y se da gran importancia a la utilización de las matemáticas como lenguaje. La física y el estudio de los planetas representan una de las partes más nobles y más altas en el saber.

Gracias al pensamiento matemático y considerando la naturaleza como una máquina, los estudiosos son capaces de establecer reglas claras sobre el funcionamiento de los fenómenos.

Tendrán que trabajar mucho antes de encontrar la explicación correcta... pero mientras tanto se eliminan muchas magias, como por ejemplo el caso del imán, cuyas propiedades son finalmente explicadas científicamente, ¡cuando antes se pensaba que era magia!

El interés por la ciencia se refleja en la actitud de la gente, aunque de manera superficial... Así, por ejemplo, los experimentos de la física se convierten en un divertido juego de sociedad.

La ciencia y el teatro de TPO

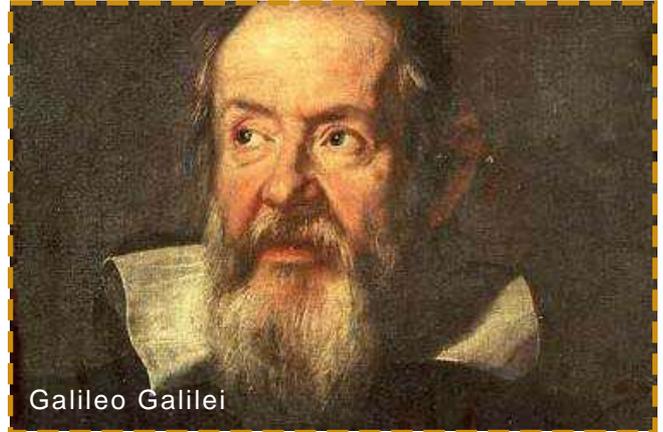
También las imágenes de la obra "Barroco" fueron creadas con el apoyo de las matemáticas y de la física, ¡no son magia! Imágenes y sonidos son procesados por el ordenador y hay ingenieros que realizan trucos y efectos especiales a través del uso de instrumentos llamados "sensores". Los sensores captan el movimiento o la voz de los actores y, gracias a precisos cálculos matemáticos, pueden cambiar las imágenes y los sonidos; por eso no hemos definido nuestro teatro "mágico", sino "interactivo".

LA ÓPTICA

En el 1600, en la época barroca, los instrumentos científicos utilizados siguen siendo los medievales, pero más avanzados, entre ellos los principales son: la balanza, el compás, relojes, termómetros, el telescopio y el microscopio y las esferas armilares.

El telescopio de Galileo

En su libro ("Il Saggiatore", 1623), Galileo Galilei escribió que había sabido que un holandés había hecho unas "gafas" a través de las cuales "se podían ver las cosas distantes tan perfectamente como si estuvieran muy cerca", y entonces procedió a construir uno por cuenta propia, al principio poco potente, pero después tan poderoso respecto al punto de vista natural, que permitía agrandar las cosas en casi un millar de veces más.

Galileo Galilei

El microscopio

El origen del microscopio está relacionado con el del telescopio y se remonta a 1610, cuando un estudiante de Galileo informó que el profesor podía distinguir los órganos de los animales más pequeños por medio de un "perspicillo", como se llamaba entonces al microscopio.

Con la consolidación del microscopio, la anatomía adquirió mayor importancia y los científicos fueron capaces de estudiar y analizar mejor cómo estaban hechos los seres vivos animales y vegetales.

telescopio binocular - 1675

El descubrimiento de los micro-mundos

El telescopio y el microscopio permitían el acceso a nuevos mundos.

Bajo el microscopio, por primera vez, los objetos de la vida cotidiana parecían raros y singulares: los granos de arena aparecían relucientes como piedras preciosas, los insectos que eran apenas visibles a simple vista tomaban la forma de monstruos, la sangre parecía poblada por pequeñas ballenas.

Vamos a jugar: imaginemos ver una fotografía a través de un microscopio. Cuando se mira sólo un detalle ampliado (lo que ocurre usando el microscopio)... ¿qué vemos? y con la imaginación... ¿qué fantaseamos ver?

Sin embargo realmente... son partes aumentadas de una foto del espectáculo, ¿sabes encontrarlas?

J
u
e
g
a

b
a
r
r
o
c
o

Edu

El Estilo Barroco

Palabras Clave

Ahora tratamos de definir el estilo barroco; sin duda uno de los primeros elementos es:

La línea curva:

nada avanza con líneas rectas, sería demasiado fácil... todo debe tener un curso sinuoso, incluso las patas de una silla o de una mesa deben ser curvos.

La complejidad:

nada debe ser simple, todo debe aparecer como el resultado de un gran virtuosismo.

El horror vacui:

que significa "miedo al vacío", este término indica la actitud de no dejar ningún vacío en la realización de una obra. En un cuadro, por ejemplo, cada centímetro de la superficie se utilizaba para insertar tantas figuras cuantas fueran posible.

El efecto ilusionista:

está relacionado con la actitud y técnica de considerar el arte como decoración. Así pues los falsos mármoles o una gran cantidad de adornos dorados se utilizaban para crear la ilusión de riqueza y lujo. O bien en pintura para crear la ilusión de que el cielo pintado en el techo era un cielo real.

El efecto dramático:

en práctica el efecto que una obra barroca debe provocar es siempre la maravilla, había que quedarse con la boca abierta, preguntándose cómo era posible lograr tal cosa, ¡como en el teatro!

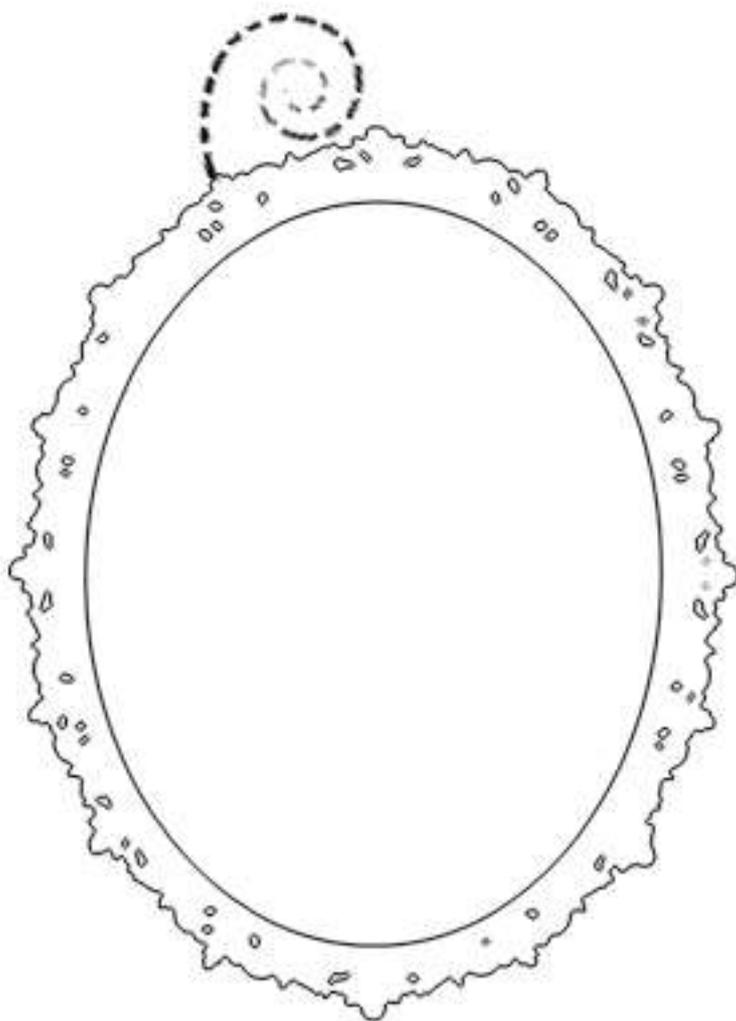
El arquitecto barroco, para impresionar, recurría a la decoración excesiva e imaginativa, que creaba un efecto de riqueza y lujo. Plazas y calles estaban concebidas como espacios teatrales, los edificios con sus fachadas adornadas con decoraciones eran como escenografías, y todo, fuentes, escaleras y monumentos, estaba colocado con el fin de causar maravilla. El estilo barroco es teatrales escenario por excelencia que enmarca la vida de la época.

con una línea curva se
puede trazar un rizo... así...

imprime esta página y dibuja
muchos rizos alrededor del marco
barroco.

Comienza El Espectáculo

un espectáculo se compone de muchas escenas, como los capítulos de un libro, y damos a cada escena un nombre que nos hace entender el tema que esa escena nos muestra...

las escenas de este espectáculo son:

Escena 1 - El Castillo

Escena 2 - El Cielo y las Burbujas

Escena 3 - Las Cortinas

Escena 4 - La Sala de la Música

Escena 5 - La Sala del Pavo Real

Escena 6 - La Sala de los Espejos

Escena 7 - La Sala de los Sillones

Escena 8 - La Pinacoteca

Escena 9 - El Teatro Barroco

Escena 10 - La Sala del Rey

Escena 11 - ¡El Rey Danza!

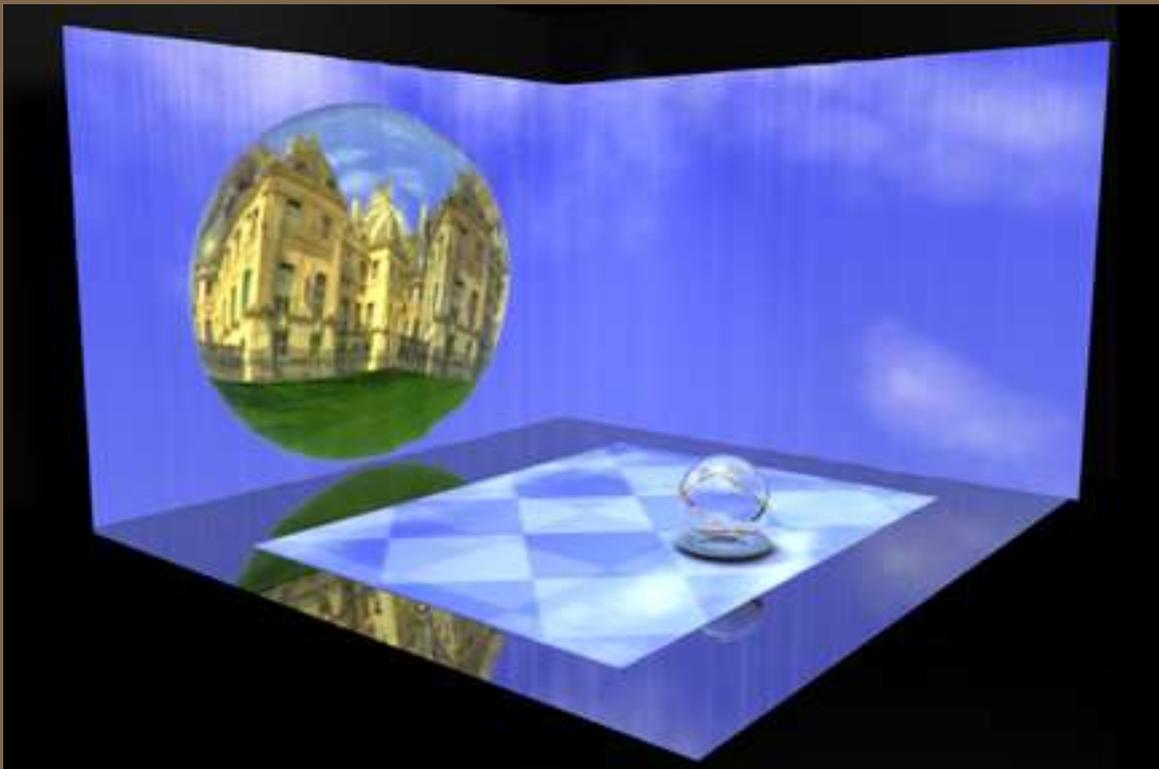
Escena 12 - El Paseo en el Jardín

Escena 13 - El Jardín

Escena 1

El Castillo

En la primera escena vemos el castillo aparecer dentro de una gran burbuja que flota en el aire, lo vemos voltear, acercarse y entrar en escena. Para presentar el espectáculo está el MIA (Mechanical Interactive Actor), el nombre que dimos a nuestro actor mecánico, que, con su paso fachoso y un poco torpe entra y dice...

*Un poquito aquí, un poquito allá
Un poquito arriba, un poquito abajo*

M I A : *vivir en una burbuja, ¿en un castillo en el aire?
¿cómo se hace? ¡se mueve todo!
Un poquito aquí, un poquito allá
Ahora vamos a ver
Un poco aquí, un poco allá
Un poco arriba, un poco abajo*

LA POESÍA ES BARROCA...

En un mundo como el Barroco, en el que todo está en el aire, vuela, no se detiene, las palabras hacen lo mismo.

Por ejemplo, observemos las primeras palabras del actor mecánico, el MIA:

“vivir en una burbuja, un castillo en el aire”.

El inicio parece normal: **“vivir en”** y nos esperamos **“una casa”** o **“un cuarto”**, pero el Barroco nos hace pegar el primer salto **“vivir en una burbuja”** es algo que no esperábamos, y así, por sorpresa, nos hemos movido...

Luego el MIA dice **“un castillo”**, y pensamos, **“por fin, volvió a decir algo normal, “vivir en un castillo”**, pero el castillo está **“en el aire”**, y esto nos hace pegar otro salto. Pegamos un salto porque nos desplaza de lo que conocemos y nos lleva a otra parte, ¿a un mundo de sueños?

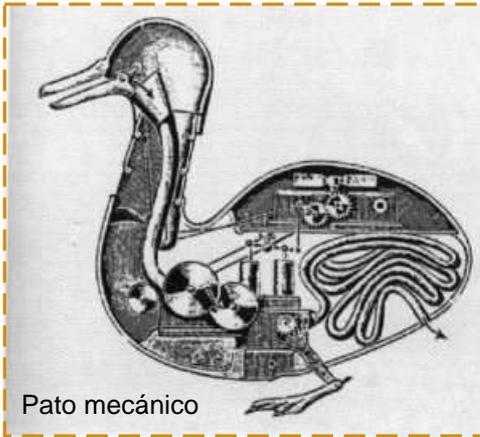
Las palabras que no se detienen, que se mueven y que pueden decir más cosas a la vez, a menudo forman **poemas**.

La poesía, como nuestro castillo barroco, permite abrir muchas puertas que generalmente, en el idioma de cada día, están cerradas.

Edu

LOS AUTÓMATAS

Un autómata es una máquina capaz de operar de forma independiente. El término se utiliza a veces para denominar a un robot.

Precisamente en el periodo del 1600 se empieza a desarrollar la construcción de AUTÓMATAS para tratar de reproducir la naturaleza, porque se pensaba que sólo mediante la construcción se podría entender y conocer la naturaleza...

...se construyen también autómatas espectaculares para los recovecos de los jardines, los mecanismos de relojería o para los juguetes...

Francia fue el país de origen de ingeniosos juguetes mecánicos: por ejemplo en 1649, cuando el rey Luis XIV era un niño, un artesano llamado Camus ideó para él una carroza en miniatura, con los caballos, la infantería y una señora en el coche, y todas las figuras mostraban un movimiento perfecto.

Estos dispositivos magníficos fueron acogidos en los "gabinetes de la curiosidad" de las cortes principescas de Europa.

LA ASTRONOMÍA

Antes del período barroco se pensaba que el universo era un espacio finito donde la Tierra estaba inmóvil en el centro del Universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Durante el período del Barroco, gracias a Galileo, se descubrió en cambio que la tierra gira alrededor del Sol junto con todos los planetas.

LA ESFERA ARMILAR

del latín "Armilla", o sea pulsera.

Es la representación práctica de la esfera celeste utilizada por los astrónomos para representar el movimiento de los planetas y del Sol.

En los retratos de los científicos y otras figuras públicas a menudo se ve una "esfera armilar," porque representaba las cumbres de la sabiduría y del conocimiento.

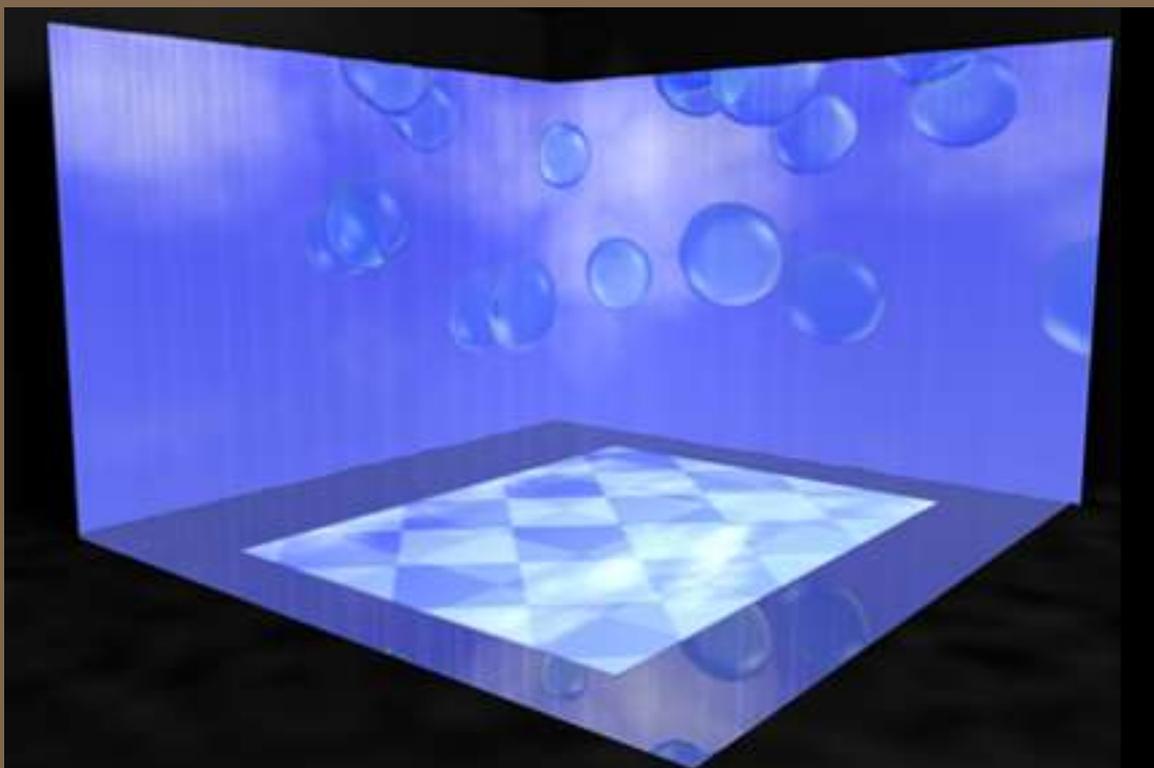
el MIA

Nuestro actor mecánico, a quien vemos siempre en escena durante el espectáculo, es un autómata, cuya forma recuerda la esfera armilar.

Escena 2

El Cielo y las Burbujas

En esta escena, el cielo y el aire se representan como símbolo de ligereza y mutación: allí, grandes burbujas flotan. Las burbujas transmiten una sensación de belleza, pero también de fragilidad e inconstancia. Para acentuar esta sensación, vemos a las bailarinas que juegan y giran.

En el arte de este periodo siempre encontramos formas curvas: las alas de los ángeles, esferas, nubes, el sol, los cabellos ondeando al viento, las ramas de palma, las burbujas de jabón...

EL SÍMBOLO

Los descubrimientos científicos llevan a los hombres y a los artistas a reflexionar sobre el mundo de manera diferente.

Al principio les crearon confusión: se descubre que todo lo que se pensaba que era de una manera ya no es así... el movimiento de la tierra y el sol, la circulación de la sangre...

En este mundo antiguo pero nuevo, porque se ve con otros ojos, hasta los artistas empiezan a pensar en su arte de una manera diferente...

Así deciden comunicarse a través de símbolos... el símbolo es adecuado para representar los fenómenos huidizos... el símbolo también es huidizo... Nos hace intuir, pero sin contar.

Como las **pompas de jabón**, que transmiten una sensación de belleza, pero también de fragilidad; pueden ser símbolo de la belleza como un instante breve que cambia rápidamente y deja sólo un recuerdo.

Pierre Mignard
"Chica con pompas de jabón"

la peluca es el símbolo del Barroco

el corazón es el símbolo del.....

la paloma es el símbolo de la

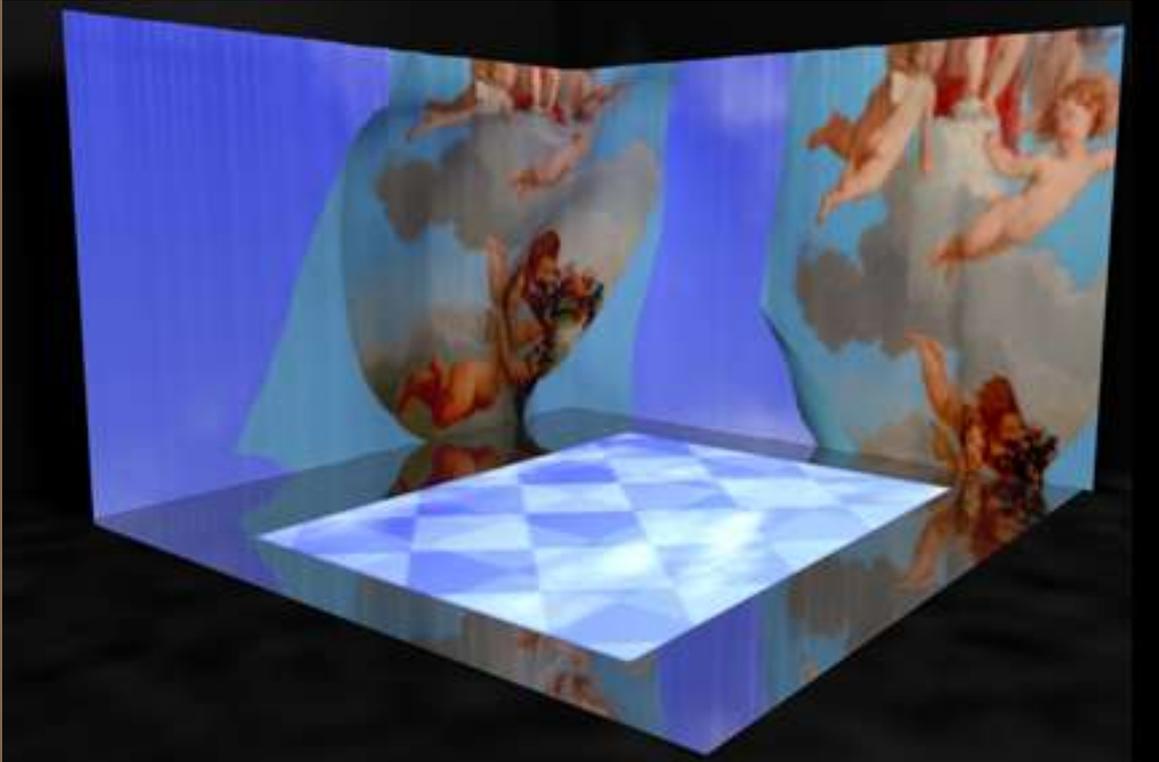
J
u
e
g
a

b
a
r
r
o
c
o

Escena 3

Las Cortinas

Las dos bailarinas danzan empujadas por grandes cortinas que mueve el viento.

La pintura ilusionista

es un género de la pintura en la que se utiliza la perspectiva y otros efectos espaciales para dar al espectador la ilusión de profundidad, como en este fresco del pintor Mantegna.

La técnica utilizada se llama "di sotto in su" (desde abajo hasta arriba), porque estas pinturas están hechas en el techo, y nosotros miramos desde abajo. Los artistas que utilizaban esta técnica dibujaban falsos techos... pero tan bien que parecían reales y terminaban con un fondo de nubes, para simular un cielo abierto y esto daba la ilusión de profundidad, o sea que el techo parecía ser mucho más alto y abierto al cielo.

Andrea Mantegna, fresco de la Cámara de los Esposo en el Palacio Ducal de Mantua (1473)

el pintor deja entrar las nubes y el cielo en las salas....

Edu

La sensación de profundidad

La visión de la profundidad es un fenómeno óptico por el cual los objetos nos parecen cada vez más pequeños a medida que se alejan de los ojos hasta el horizonte.

Por ejemplo, en este sendero arbolado vemos como los árboles se empequeñecen y parece que estén muy juntos entre sí, pero, en realidad, los árboles están en dos líneas paralelas, como si fueran raíles de un tren, aunque aquí los veamos como si disminuyeran y se acercaran.

La perspectiva

es una técnica geométrica y pictórica, inventada en la época del Renacimiento, es decir, antes del Barroco, que permite la representación de una figura real en tres dimensiones – por ejemplo un castillo - sobre una superficie plana - como una hoja - para producir lo que una persona ve desde su ubicación... es decir, desde su punto de vista. Así que la perspectiva cambia según la posición del observador de la escena.

Esto significa que si queremos diseñar por ejemplo un castillo, primero tenemos que preguntarnos... ¿desde que punto de vista lo vemos?

Escena 4

La Sala de la Música

La Sala de la Música es la primera de nuestro viaje por el castillo. Aquí entra en escena una cantante con un hermoso vestido de color rojo. Con un truco teatral, vemos que sus vocalizaciones hacen rodar la sala, su canto produce magia. La canción está dedicada al viento y hace rodar el castillo como si fuera una peonza.

La Sala de la Música – La Canción del viento

(cantada por una de las bailarinas en escena)

La música en el Barroco se convierte en parte de la vida cotidiana: no olvidemos que ¡no había electricidad!

Tanto los palacios de los reyes como las casas de los campesinos, todo era iluminado con velas y, si alguien quería escuchar música, no podía encender la radio o el ordenador porque no existían, tenía que ser capaz de tocar o escuchar a alguien que sabía tocar...

Así que para escuchar música, los reyes de Europa acogían a los músicos en sus cortes, pero también a pintores, escultores, poetas. En aquellos tiempos no había ninguna más opción para un artista que estar al servicio de los nobles o de la Iglesia. A los músicos de la corte se les pedía crear composiciones de música para diferentes ocasiones: una fiesta o una boda...

Los espectáculos eran muy apreciados por los reyes, tanto que hacían construir hermosos teatros dentro de sus castillos.

Los músicos italianos eran muy considerados en el Barroco, fueron ellos los que inventaron el Melodrama, que luego se convertiría en la Ópera, una forma de arte que rápidamente conquistaría toda Europa; se convirtió en un género tan de moda que se empezaron a edificar teatros para la Ópera en las ciudades, fuera de los palacios, para todos los ciudadanos... El primero fue construido en Venecia.

En el Melodrama y en la Ópera, las palabras, o sea el texto y entonces la poesía, eran tan importantes como la música. Los cantantes eran gente célebre: eran grandes virtuosos que, improvisando, tenían la capacidad (o la tarea) de adecuar a su gusto cada melodía.

A mediados del siglo XVII, en Francia, Jean Baptiste Lully - compositor de origen italiano - desarrolló un nuevo tipo de Ópera en la corte del Rey Sol. Mientras que la Ópera italiana daba más importancia al cantante solista, los franceses priorizaron los elementos de la danza, el coro y los efectos escénicos espectaculares. La música sin cantar o bailar se llama instrumental y en este período se produjo un gran florecimiento de autores y obras; la música se tocaba en todas las Cortes como entretenimiento, pero también en los salones de la nobleza.

*J
u
e
g
a

б
а
р
р
о
с
о*

Los instrumentos del Barroco

estos son algunos de los instrumentos que se tocaban en el período barroco, son muy bonitos, tanto como el sonido que producen... pero ¡aún más bonitos son sus nombres!

Adivina el nombre

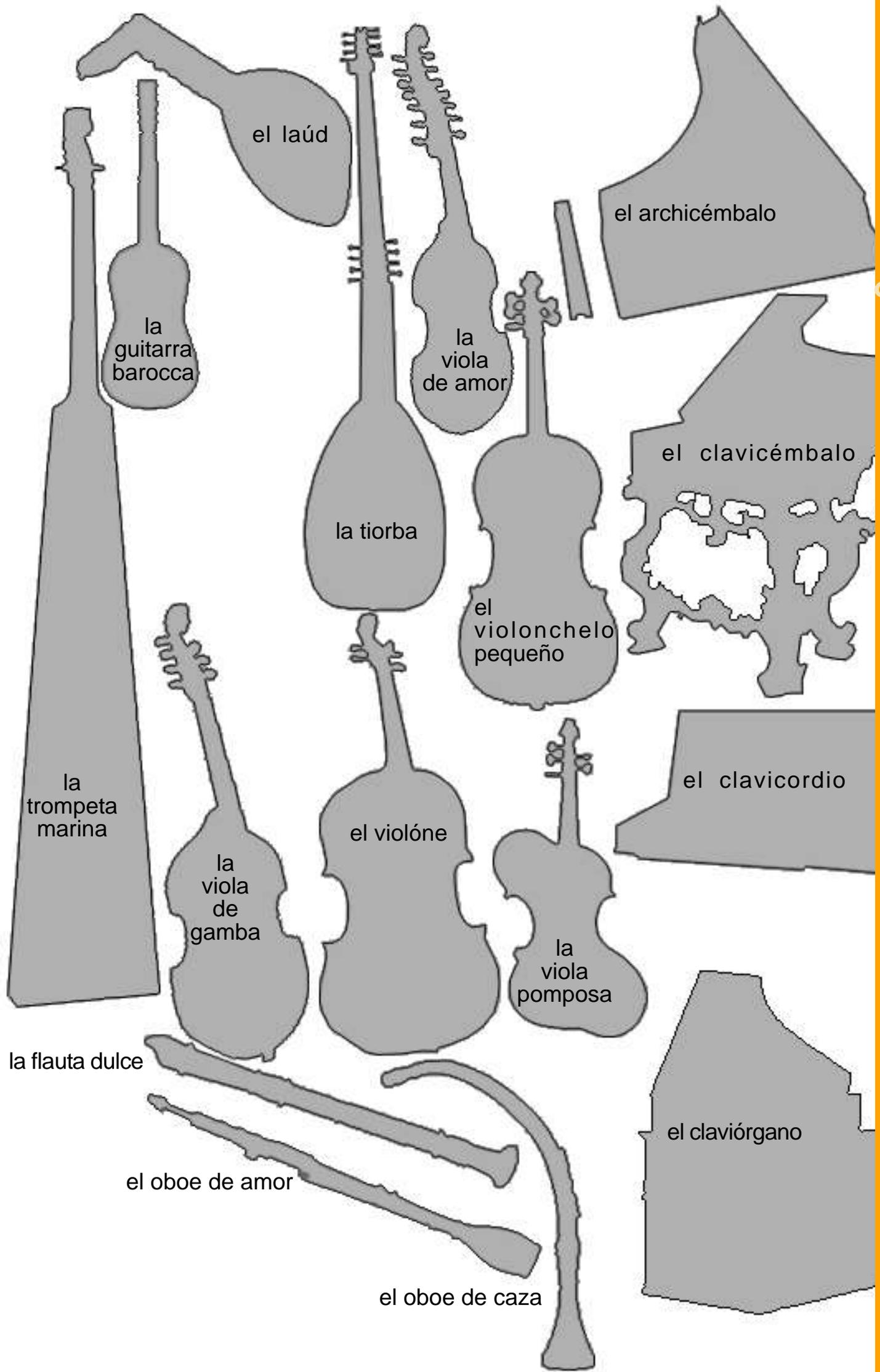
el archicémbalo
el clavicémbalo
el claviórgano
el clavicordio
la viola de gamba
la viola de amor
el violón
el violonchelo pequeño
la viola pomposa
la trompeta marina
el laúd
la tiorba
la guitarra barroca
el oboe de amor
el oboe de caza
la flauta dulce

Madame Henriette de Francia toca la viola de gamba
pintura de Jean-Marc Nattier (1754)

J
u
e
g
a
b
a
r
r
o
c
o

si das la vuelta a la página y reconoces la forma, sabes quién soy...

el laúd

la guitarra barroca

el archicémbalo

la viola de amor

el clavicémbalo

la tiorba

el violonchelo pequeño

el clavicordio

la trompeta marina

el violóne

la viola de gamba

la viola pomposa

la flauta dulce

el claviórgano

el oboe de amor

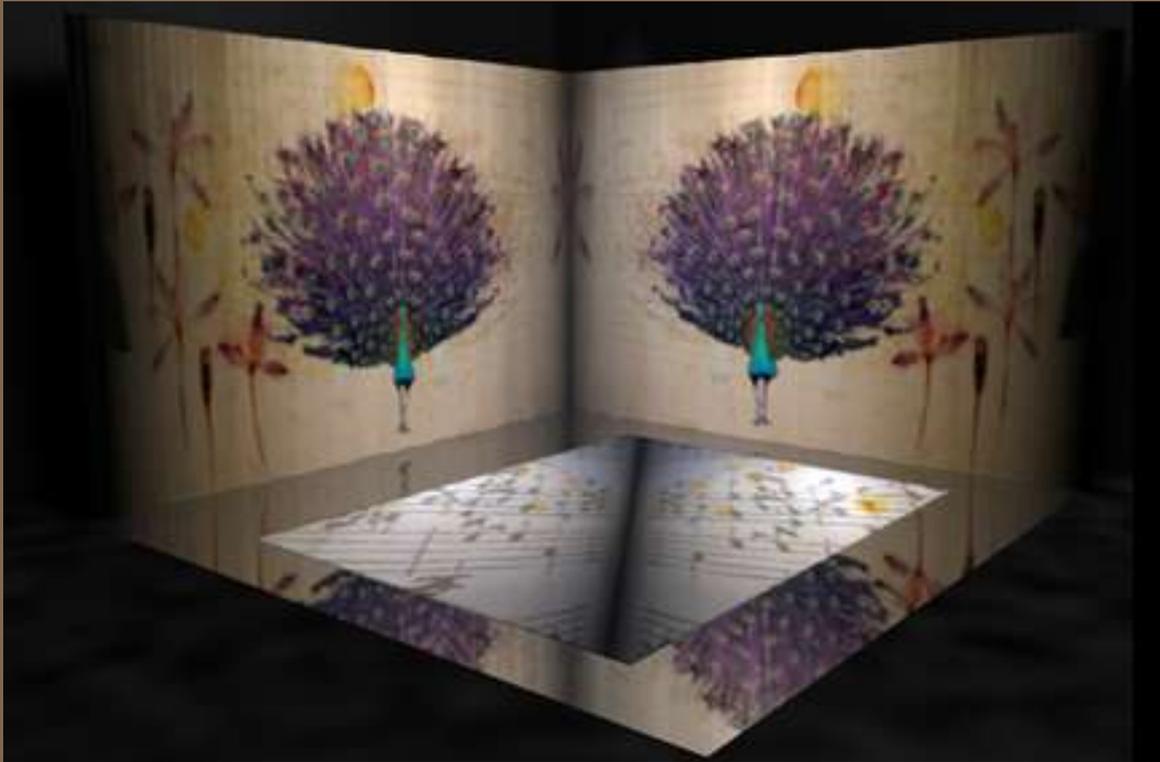
el oboe de caza

*g
i
o
c
a
B
a
r
o
c
c
o*

Escena 5

La Sala del Pavo Real

En esta escena vemos a una bailarina que quiere ser hermosa y ligera como un pavo real, su danza hace girar el suelo que, como una pianola mecánica, toca una música encantadora.

La Sala del Pavo Real o de la Belleza

*en la Sala del Pavo Real
hay una bailarina un poco
presumida
baila, prueba
quiere convertirse en pluma...*

En la cultura y el arte del Barroco, el **pavo real** representa el concepto de belleza. Con sus plumas y su elegancia y apariencia, el pavo real es un animal perfectamente barroco.

Algunos juegos poéticos

EL SÍMIL

El primer juego que oímos en esta sala es el símil:
para sorprender, colorear lo que queremos decir, en vez de decir sólo:
- Una bailarina es ligera
se puede continuar la frase con "como":
- Una bailarina es ligera como una pluma
una pluma es tan ligera que todos entienden lo que significa ser ligero; así pues el hecho de que dos cosas por lo general lejanas se pongan juntas sobre el papel, se llama **símil**.

Trata de reconstruir algunos símiles:

este hada es hermosa
ese caballo es rápido
una historia es falsa

como una rosa
como el viento
como una fábula

LA METÁFORA

Si queremos sorprender aún más, hacemos otro truco:
en vez de decir "ese hada es tan hermosa como una rosa"
decimos "ese hada es una rosa"

ocultamos lo que tienen de semejante, el hecho de que ambas son hermosas, en este caso, y quitamos el "como": entonces se crea una **metáfora**.

Ahora convierte estos símiles en sus metáforas correspondientes
"La bailarina quiere ser tan ligera como una pluma"
"El rey quería ser tan hermoso como el sol"
"El palacio se mueve como una burbuja"

Escena 6

La Sala de los Espejos

Una bailarina entra en escena con un traje suntuoso de espejos y, mientras danza, nos revela una práctica muy común en la época barroca: el arte de ponerse el

La Sala de los Espejos y el arte de ponerse el lunar

Antes de hablar del truco que las mujeres (y los hombres también) utilizaban para aparecer más hermosas, hay que saber que ¡en esa época no se lavaban mucho! Como mucho, por la mañana se podían lavar las manos y la cara, pero el resto del cuerpo no... ¡los más ricos solían utilizar aceites perfumados para refregarse el cuerpo!

Por esto se utilizaban los perfumes, principalmente para cubrir el olor, y luego porque todos los aceites perfumados tenían propiedades terapéuticas. Sin embargo, a pesar de la falta de higiene en este período, en las cortes el cuidado del cuerpo era muy importante y el momento del aseo (la toilette) era una especie de ceremonia.

Una de las modas indispensables para completar el maquillaje eran los falsos lunares... de terciopelo, de raso y otros materiales, al reverso tenían una goma para que, mojado, se adheriera a la piel.

Según su posición en la cara, los lunares comunicaban algo de la persona que los llevaba:

"Mesdames y mesdemoiselles, niñas y señoritas", ahora os hablaré del misterioso arte misterioso de aparecer y engañar, el magnífico arte de ponerse el lunar y hacerlo hablar.

Un lunar es un puntito negro, pero es también un mensaje silencioso, un

secreto susurrado al oído. Vamos, pues, a la escuela de lunar.

Un lunar en la esquina del ojo significa "apasionada", en la esquina de la boca "soy mala, una asesina", en la mejilla "¡uf, soy coqueta y galante...un poquito ¡fru fru!"

en la barbilla "una mentira".

LA MAGIA DE LOS ESPEJOS

Muy probablemente los primeros seres humanos en la Tierra cuando se miraban en el agua y se quedaban sorprendidos y asombrados al ver su propia imagen reflejada. Más tarde, nuestros antepasados utilizaron como espejos platos de terracota en los que vertían agua. La imagen reflejada en el agua era vaga y por eso los egipcios, griegos, judíos y romanos acabaron prefiriendo las superficies más lustradas de algunos metales y, en particular, el vidrio. En unas tumbas egipcias se encontraron espejos fenicios obtenidos con láminas sutiles de vidrio, una de las caras de la losa estaba cubierta de plomo, que al ennegrecer el fondo, convertía el vidrio en un espejo.

En el 1500, en Venecia, donde floreció el arte del vidrio, los sopladores producían espejos tan bonitos que todas las mujeres, incluso en la lejana Persia, querían uno como regalo para su boda. Los espejos realizados en Venecia eran muy caros.

Sólo hacia el final de 1600 se comenzó a adoptar una técnica de producción menos costosa: los costes bajaron y todo el mundo comenzó a utilizar el espejo...

Los espejos se convirtieron en el medio para producir "visiones maravillosas", magias y espectáculos que creaban ilusiones y apariencias ante los ojos del espectador. Combinando con astucia muchos espejos, se podían construir impresionantes efectos multiplicadores (un gato reflejándose hacia el infinito, se convertía en una manada de gatos maullantes), o crear fantásticas escenografías dignas de la Ópera barroca.

Escena 7

La Sala de los Sillones

En la Sala de los Sillones, las damas juguetean y hacen bromas

Si tú fueras Le Brun, que trabajó en las pinturas y el mobiliario del castillo de Vaux-Le-Vicomte, ¿qué tapicería pondrías a este sillón? ¿Cómo pintarías el cuadro? Imprime esta página y diviértete como si fueras un interiorista barroco coloreando el sillón.

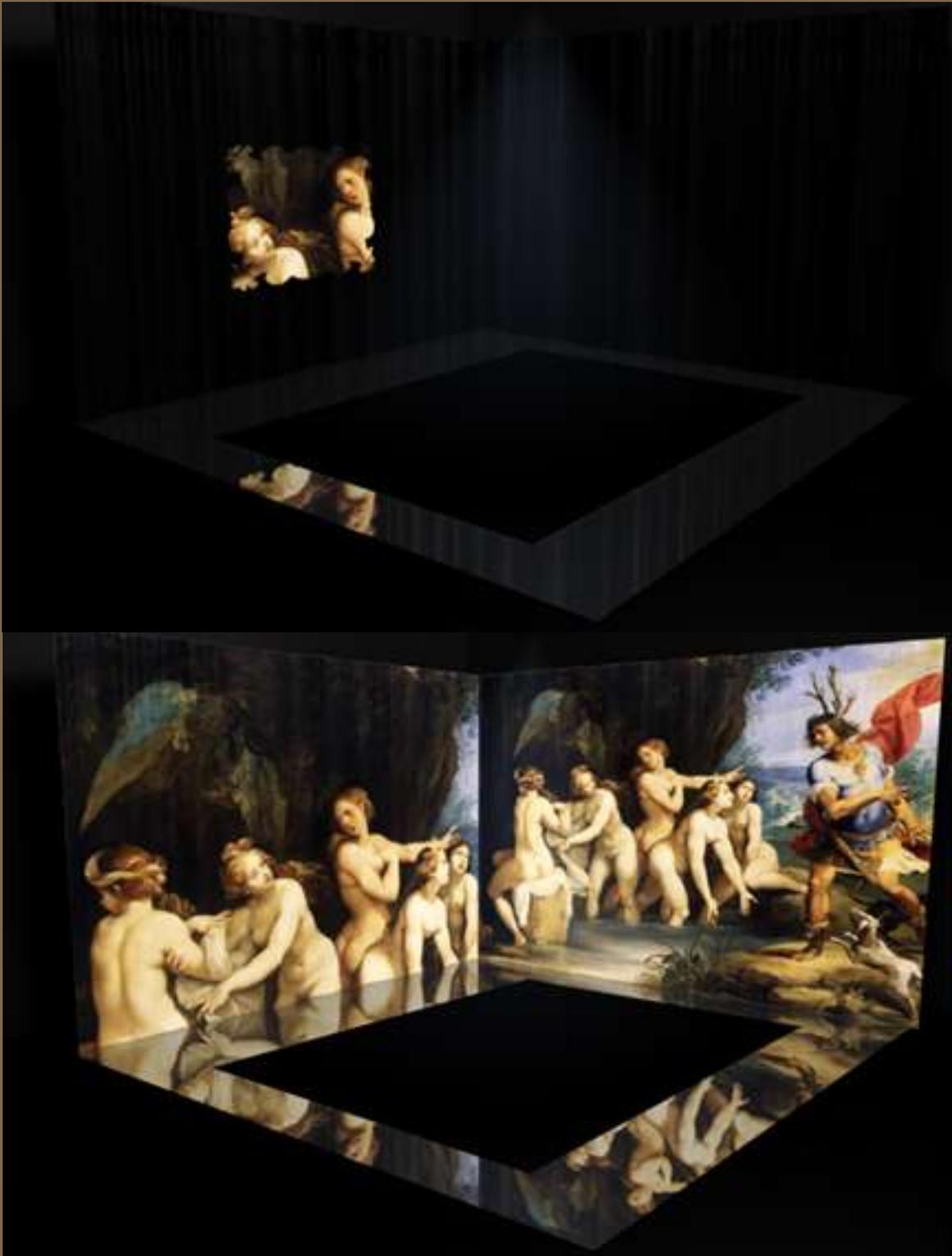
J
u
e
g
a

b
a
r
r
o
c
o

Escena 8

La Pinacoteca

En esta escena entramos en la sala de las pinturas y gracias a un efecto visual producido por los brazaletes "tecnológicos" que lleva una bailarina, exploramos dos grandes cuadros famosos de la pintura barroca: "El baño de Diana" o "Diana y Atteone" de Giuseppe Cesari, llamado Cavalier D'Arpino (1568-1640) y "El Retrato de Luis XIV de Francia" de Hyacinthe Rigaud (1701). Mientras nos fijamos en los detalles de las pinturas, una cantante cruza la escena cantando el "Duo de Daphné et Hyale" de Marc-Antonie Carpentier.

Si la biblioteca es el lugar para guardar los libros, la **pinacoteca** es donde se conservan los cuadros

...pero ahora veamos si eres realmente barroco... hay tres objetos que Luis XIV no hubiera podido usar nunca... ¿cuáles?

J
u
e
g
a

b
a
r
r
o
c
o

¿Estás seguro de que has encontrado todos los elementos inadecuados? Compara esta imagen con la imagen real: "El retrato de Luis XIV" pintado en 1701 por Hyacinthe Rigaud

J
u
e
g
a

b
a
r
r
o
c
o

Escena 9

El Teatro Barroco

En esta escena, entramos en el teatro del castillo.

Es un pequeño teatro en el salón donde, con los métodos típicos del estilo barroco, basados en la lucha entre el bien y el mal, se pone en escena un cuento con un desenlace feliz: "La historia de Sylvie y del Príncipe Thélame, inspirada a la tragicomedia "Sylvie" de Jean De Mairet.

En un juego de "teatro dentro del teatro" las dos bailarinas interpretan todos los personajes.

Prólogo

El Mia entra en escena

"Madames y messieurs", bienvenidos al teatrillo de nuestro castillo, ¡por fin he aquí hay una historia! Una aventura de miedo, una fábula con fantasmas, magas malvadas y hadas buenas. La historia de Sylvie y del Príncipe Thelame".

El bosque

"El Príncipe Thélame cabalgaba en el bosque más lejano de su reino, para visitar a su bella pastorcilla... Sylvie...

el bosque estaba oscuro, con árboles altos y estrechos senderos.

Sylvie estaba sentada en silencio a la sombra de una encina, y estaba ¡alegre!

La llegada de Circe y la muerte fingida

"Pero un día llegó Circe, el hada malvada del desierto. al verlos tan bellos y felices , se encendió de envidia, y decidió hacer un hechizo: ¡el hechizo de la muerte fingida!
Sylvie se despierta y ve a Thélame dormido
lo llama
no contesta
está pálido, inmóvil
cree que su bello príncipe está muerto y...
¡horror! se desmaya por el dolor

Thélame abre los ojos y ve a Sylvie.
La llama "¡Sylvie, Sylvie!" Pero ella no contesta.
Contesta, te lo ruego
"¡Está muerta!" Cree él. - ¡Horror! ¡Qué gran dolor!
En cambio Sylvie se despierta y corre, corre hacia Thélame y lo ve tendido en la pradera, su mano está fría y...
¡Terror!

un golpe le encoge el corazón.
Ahora es Thélame quien se recupera de la muerte fingida y corre hacia Sylvie, rogándole, mi querida Sylvie, soy yo, estoy aquí, despierta, te lo ruego, yo, ¡yo me muero!

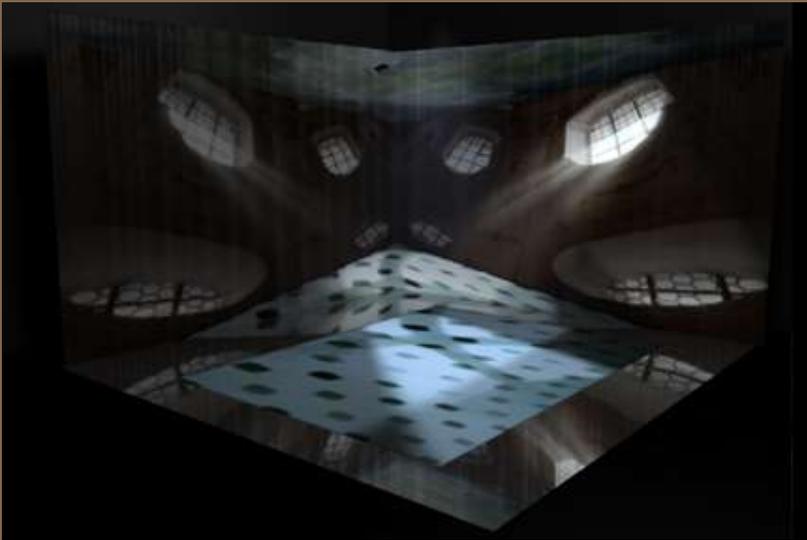

La Llegada de Artemis

"Sólo una princesa fuerte y valiente podría romper este hechizo.
Y entonces el viento empuja el mar y el mar con sus olas empuja el barco de Artemis, el hada de los enamorados, que corre para luchar contra el hechizo de Circe.

Sin embargo, Circe no huye, sino que con sus poderes crea un espejo encantado que confunde a Artemis y envía a sus horribles fantasmas negros hacia ella.

Artemis no tiene miedo, se enfrenta a Circe en duelo y combate".

La Lucha

*"Con sus largos brazos Circe captura a Artemis, ¡está a punto de matarla!
¡Pero con un golpe de espada Artemia destruye el espejo malvado!"*

Epílogo

Entra el actor mecánico MIA

"El miedo ha pasado ... el fuerte ruido, los gritos y lamentos desaparecidos; con la destrucción del espejo encantado, Circe es derrotada, vuelve el amor, vuelve la luz... ¡estupor!"

El estilo Barroco nace hace muchos años en Europa, al mismo tiempo que nacen las fábulas y todas las cosas maravillosas que en ellas se cuentan; es el mismo periodo en el que los reyes querían ser más y más grandes, potentes y, sobre todo, querían mostrarlo, contarlo, querían que todos entendieran este mensaje: "Yo soy el rey, yo soy el más hermoso, el más grande, más fuerte..."

HISTORIAS MARAVILLOSAS

La maravilla en la época barroca era la cosa más importante. Por lo tanto, no era suficiente una simple historia, como "Silvia y Thelame se amaban mucho y pasaban mucho tiempo juntos". Querían sorpresas, y sobre todo querían tener miedo. Entonces se usaban personajes extraordinarios: las magas / magos, brujas, hadas, dioses / diosas, que se enfadaban por nada y se vengaban. Y se añadían hechos sorprendentes: hechizos, muertes, luchas. Algunos tipos de hechizos eran por ejemplo: dormirse (durante 100 años), transformar a las personas (en rana), hacer a alguien enamorar o enamorarse, la muerte fingida...

EXAGERAR

Todo se hacía para exagerar y esta manera de AGIGANTAR la realidad para hacer su discurso más importante se llama HIPÉRBOLE (por ejemplo, "te lo he dicho mil veces").

EXAGERAR personajes e historias

En el espectáculo no es un caballero quien se pone celoso de los dos amantes, sino una bruja.

La hechicera del espectáculo crea la muerte fingida, que sigue repitiéndose hasta el infinito.

EXAGERAR las palabras

juego de palabras.... para acercarse a la hipérbole...

Trata de adivinar cuál de las dos es la palabra exagerada:

cansado – muerto de cansancio

enfadado – enfurecido

triste – desesperado

feo – horrible

dolor – angustia

bonito – fantástico

EL TEATRO

Exagerar, inflar, trucar, disfrazar, transformar, recitar: eran cosas que gustaban mucho a la gente en el Barroco. Por ello en los castillos había teatros.

disfrazarse

hacer diferentes personajes, y ponerse la ropa que recordaba a esos personajes, un poco como en Carnaval, era una gran pasión por entonces. Por supuesto se vestían de los personajes de la época: reyes, reinas, caballeros, damas, pastores y pastorcillas y muchos otros.

si quisieras convertirte en uno de estos personajes:

- caballero
- pastorcilla
- maga buena
- maga mala
- rey
- dama

¿cuál de estos elementos te pondrías?

- espada
- ropa pobre
- corona
- peluca
- abrigo oscuro
- abrigo claro

¿cuál de estas acciones harías?

- cabalgar
- hablar con las ovejas
- hacer zalamerías
- dar órdenes
- asustar
- sonreír

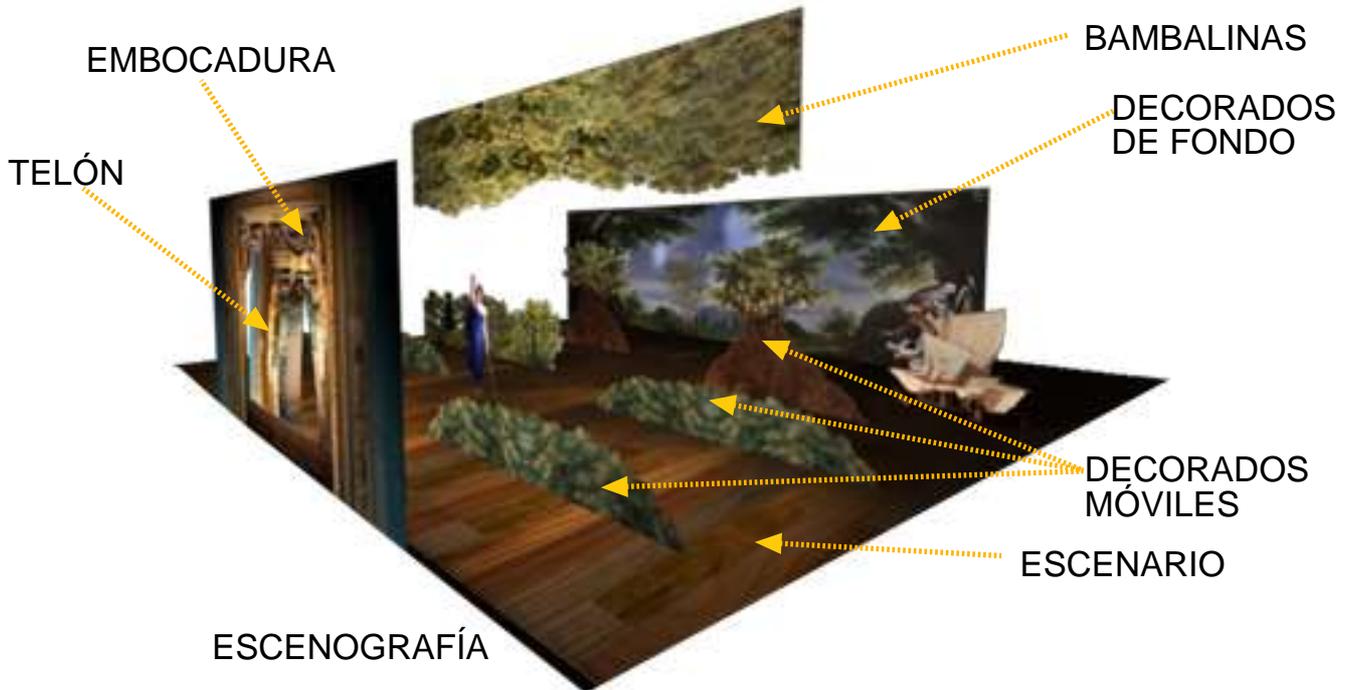
¿cuál de estas palabras dirías?

- os ordeno que me escuchéis
- me gusta luchar
- ahora vas a morir
- me gusta mirarme en el espejo
- qué hermoso es este prado
- yo te salvaré

Edu

El teatro que se ve en escena en las proyecciones se hizo tratando de reconstruir, aunque de manera extravagante, un verdadero teatro barroco. Se utilizó un ordenador para crear la estructura del teatro, la escenografía, las bambalinas y bastidores, el telón de fondo...

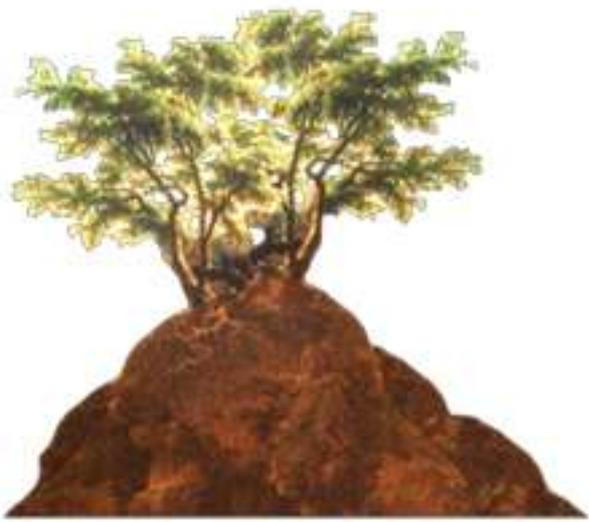

J
u
e
g
a

b
a
r
r
o
c
o

Puedes reconstruir el teatrillo, cortando las figuras y montándolas en una caja de cartón.

*Т
у
е
г
а

б
а
р
р
о
с
о*

Escena 10

La Sala del Rey

En la Sala del Rey, vemos varios retratos de Luis XIV en diversas etapas de su vida y en diferentes poses.

Luis XIV se puede considerar el Rey barroco por excelencia.

En esta sala las dos bailarinas crean una coreografía hecha por un "tableau vivant" (cuadros vivos) que cobran vida, y danzan jugando con el estilo barroco de lo que supone "ser un rey".

El arte de portarse como un Rey

Luis XIV, el "Rey Sol" creó verdaderamente todo un culto a su imagen y desarrolló un estilo personal que caracterizaba su comportamiento, como se puede ver en las fotos que están en esta escena. Decenas de personas se hacían cargo de él y seguían todas sus acciones como una ceremonia.

LE TABLEAU VIVANT

era un tipo particular de entretenimiento, una verdadera "puesta en escena" de obras pictóricas compuestas por personas, por lo general en una fiesta, o en una procesión, que se vestían y se ponían en pose como un cuadro elegido.

Escena 11

¡El Rey Danza!

En esta escena se proyecta una imagen de Luis XIV que, como un gran títere, baila con el movimiento y los pasos de las dos bailarinas.

LAS FIESTAS DE LA CORTE

eran obras de arte "total"... todo se preparaba y ordenaba bajo una escrupulosa y eficiente dirección, que no descuidaba ni el más mínimo detalle. Esta atención se debía al hecho de que las fiestas de la corte no sólo divertían, sino que servían al rey para exaltar su poder a través del espectáculo y la maravilla.

Cada parte estaba compuesta tanto de momentos privados, para la diversión del rey, su corte y sus ilustres invitados, como de momentos en los cuales la grandeza del rey tenía que ser celebrada públicamente, para el placer de sus súbditos.

Luis XIV, el "**Rey Sol**", tenía pasión por la danza y le gustaba crear verdaderos ballets coreografiados para su corte. Él sabía cómo usar el arte de la danza para impresionar al mundo.

Estaba de moda en ese periodo, de hecho, hacer ballets en la corte, en los que se introducían episodios o personajes especiales.

Estos ballets eran muy sugerentes y aludían claramente a aquello que se quería contar.

En un famoso ballet de corte (El Real Ballet de la Noche), Luis XIV apareció en el papel del Sol Naciente, que, disipando la oscuridad, era la metáfora de una reciente victoria real en una guerra contra algunos rebeldes.

Desde entonces Luis XIV fue llamado el REY SOL

Disfraz para "El Real Ballet de la Noche" en una pintura de la época

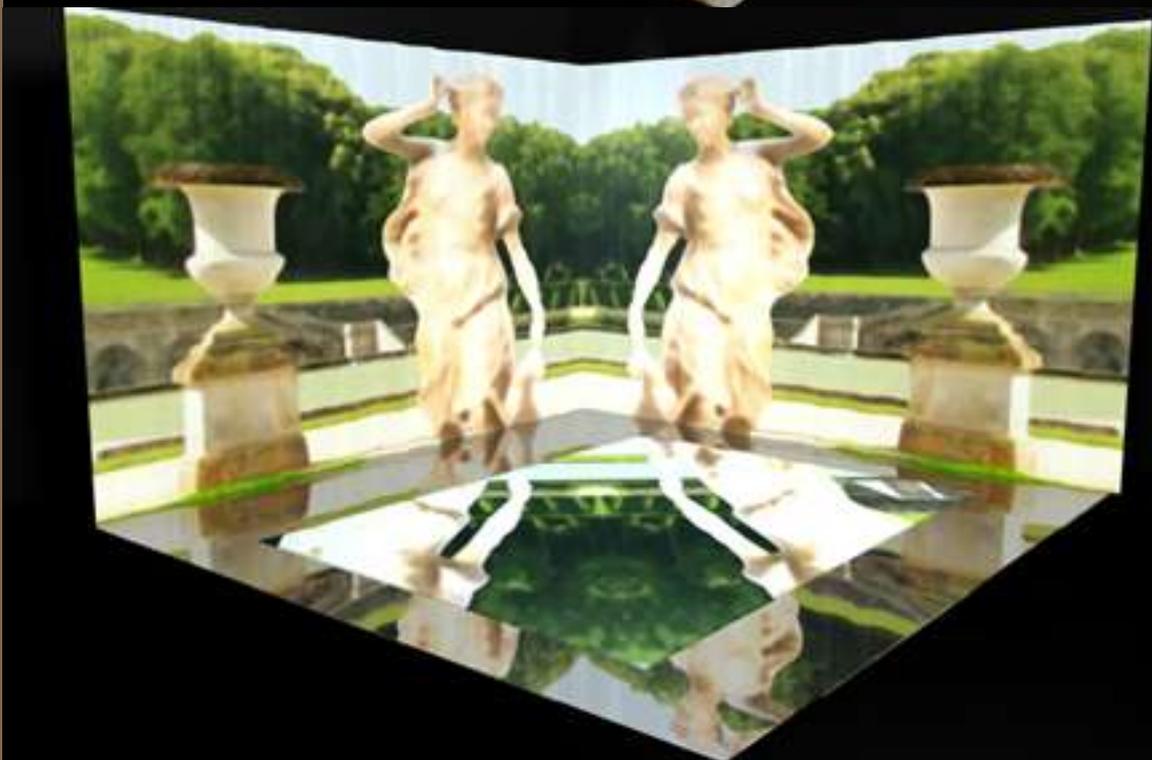

El rey danza "El Ballet Real de la noche" en una película que reconstruye la ambientación de aquel momento.

Escena 12

El Paseo en el Jardín

En esta escena, las dos bailarinas se retan en un difícil duelo para ver quien lleva la peluca más original.

Edu

10e Cahier de Costumes Français, 4e Série d'habillemens à la mode.

Une Femme en Coiffure de gaze à l'air pailé, avec la queue de la même gaze couronnée
sur deux piqués de gaze en gros boucles avec un ruban bleu attaché par des Fleurs et
glacés et gaze blanche par en bas, et deux manchettes de gaze blanche à ses Cheveux en
Capote vert de Fleurs et de Fleurs.
A Paris chez Madame de la Roche, rue St. Jacques en la ville de l'Université. A. P. B. E.

L'Après-dinée.
Plus usé dans mes plaisirs pour moy j'aime bien mieux
Accompagner Phélie, et lire dans ses yeux
Qu'au fond de vos bosquets un solitaire azide.
A nos tentives ardeurs devienndroit fort utile.

El paseo por el jardín real era una cita obligada en las cortes barrocas que no se podía soslayar; durante estos paseos cada uno trataba de llamar la atención con la ropa más elegante o las pelucas más extravagantes.

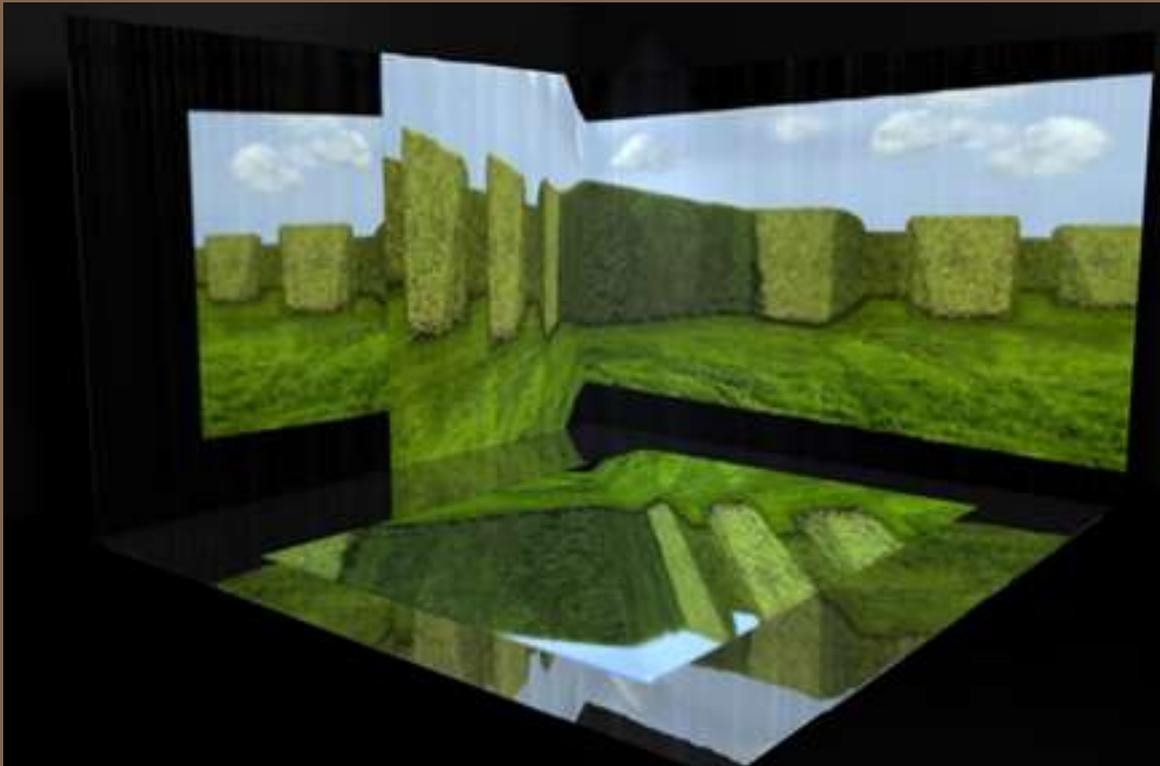
El amor hacia las curvas se observa también en la forma de los vestidos, pelucas, pantalones, mangas, zapatos con punta redonda, todo se expresa en el lenguaje de la curva, ¡y también con el tamaño!

De hecho en esta época estaba de moda usar pelucas muy altas o muy elaboradas y los hombres también seguían esta tendencia.

Escena 13

El Jardín

El paseo continúa en el jardín, convirtiéndose en un baile, en una carrera, una "broma" que concluye la visita del castillo

Edu

El arte de los jardines en Francia se ve influenciado por los jardines italianos que tuvieron su apogeo muchos años antes, durante el Renacimiento italiano. El nombre de "jardín francés" nació en Francia, justo en la corte de Luis XIV. El castillo de Vaux-Le-Vicomte es famoso por la grandiosidad de sus jardines, diseñados por André Le Nôtre (1613-1700).

LAS GRUTAS

GRAN ESTANQUE CUADRADO

LA ESTATUA DE HERCULES

LAS CASCADAS

LA FUENTE DE LOS TRITONES

EL ESTANQUE REDONDO

EL PARTERRE BORDADO/PARTERRE DE BRODERIE

*El jardín del castillo
di Vaux-le-Vicomte*

LA ESTATUA
DE HERCULES

LA FUENTE DE
LA GAVILLA

LAS GRUTAS

LAS CASCADAS

EL GRAN CANAL

EL ESTANQUE
REDONDO

EL GRAN ESTANQUE
CUADRADO

LA FUENTE DE
LOS TRITONES

EL PEQUEÑO CANAL

EL ESTANQUE
REDONDO

PARTERRE
DE LOS FLORES

EL PARTERRE
BORDADO
*PARTERRE
DE BRODERIE*

LA FUENTE
DE LA CORONA

EL CASTILLO

LA VERJA DE
ENTRADA

El castillo de Vaux-Le-Vicomte con vista del jardín

El jardín francés

En los jardines franceses todo es **grande**, las avenidas creadas para dar paseos en carroza, los canales de agua... pero los artistas franceses los diseñaron de manera que parecieran más grandes todavía y para hacer esto dispusieron todos los elementos, estatuas, viales, árboles, con el fin de **engañar al ojo** y crear la ilusión de grandeza (falsas perspectivas). Al mismo tiempo, también trataron de ocultar las cosas para que los visitantes, al pasear, se sorprendieran encontrando estanques o flores que antes no habían visto.

En todos los jardines el agua es muy importante, pero en estos aún más porque además de ser útil, el agua es también hermosa y permite construir fuentes con chorros magníficos.

Normalmente estos jardines son muy geométricos: los elementos naturales, flores, árboles y setos están alineados y dispuestos de una manera perfecta, los setos cortados como esculturas, con bolas, rizos... La geometría se observa ya en las calles: hay una calzada principal que cruza todo el jardín desde la cual arrancan los senderos más pequeños que, como líneas, dibujan los contornos por los espacios del jardín. Estos espacios en Francia se llaman parterres (que significa lecho de flores, y también la platea del teatro).

Los parterres pueden tener una fuente en el centro como en el caso del Parterre de la Corona, o ser como el parterre de broderie (broderie significa bordado), que son como grandes alfombras bordadas con pequeños arbustos y arena de colores (blanca, roja, amarilla).

El parterre de broderie es típico de los jardines franceses.

parterre de la corona

parterre de broderie

PARA HACER EL ESPECTÁCULO "BARROCO"

En la compañía de teatro TPO hay muchas personas que trabajan para hacer los espectáculos que se ven en el teatro.

VALENTINA, VALERIA, FRANCESCA E LINA,
desde las oficinas han **organizado**: horarios, fechas, dinero y han hablado por teléfono
con muchas personas para que todo funcione bien

ELSA
ha hecho las **imágenes** y
ha pensado cómo
ponerlas en el espacio y
cómo moverlas

SPARTACO
ha hecho los **sonidos** y la
música

ROSSANO
programó los ordenadores,
para que las imágenes, los
sonidos y la música se
movieran junto con el
movimiento de las
bailarinas y del público

MARTIN
ha **diseñado** y **construyó**
el actor mecánico llamado
MIA

STEFANIA
ha **escrito** las
palabras que se
escuchan en el
espectáculo

ANNA PIA
grabó su voz para
hacer hablar al MIA
y ha cantado en el
espectáculo

CLAUDIE Y ANA
han **traducido** al
francés y al
castellano los
textos del
espectáculo

FIAMMA
ha **diseñado** y
cosido los trajes de
las bailarinas

LIVIA
Ha **construido** las
escenografías y los
objetos que las
bailarinas utilizan
en el espectáculo

PAOLA
ha creado la
coreografía, la
danza, y los
movimientos de
Carolina y Angélica

CAROLINA Y
ANGELICA
bailan

DAVIDE Y
FRANCESCO
han **dirigido** a
todas estas
personas para que
el espectáculo sea
muy bonito.

TEATRO

LABORATORIO

UFFICI

técnico:
montar el espectáculo

escenógrafa:
construir los objetos que están en la escena

coreógrafa:
inventar baile y movimientos

programador:
programar el ordenador

escritora:
escribir los textos que se recitan

músico:
componer la música y crear los sonidos

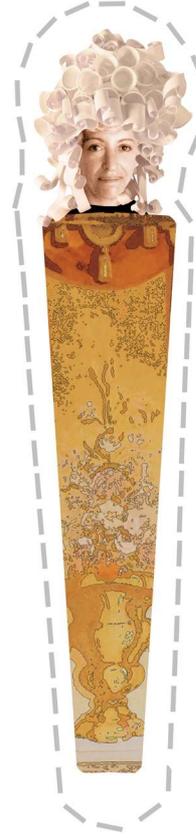
Si estuvieras en la compañía, ¿que te gustaría hacer? Corta el "marcalibro barroco" que te guste más

organizadora:
organizar

bailarina:
bailar

diseñador:
crear las imágenes

diseñadora de vestuario:
crear los trajes

cantante:
cantar y recitar los textos

director:
coordinar todas estas cosas juntas

J
u
e
g
a

b

a

r

r

o

c

o

*J
u
e
g
a

b
a
r
r
o
c
o*

o dibuja la cara que desees....

¿TE GUSTÓ EL
"BARROCO"?

www.tpo.it

en la web de TPO, en
"contacto" encontrarás el libro
de visitas donde puedes
escribirnos y contarnos todo lo
que quieras sobre el "Barroco"