

ABA TXIKI

Presenta:

M. Delage, C. Debussy,
J. López Montes

¡SOY SALVAJE!

♪ Guía didáctica ♪

Índice

Un espectáculo... ¡salvaje!3
De gorilas...5
...¡y niñas salvajes!10
Una palabra muy larga12
La compañía «La maquiné»15
Músicas salvajes... y no tanto17

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

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

Un espectáculo... ¡salvaje!

¿Te gustaría vivir en la selva? ¿Colgarte de los árboles? ¡¡¡No tener que ir al colegio!!! Pero claro, a lo mejor echarías de menos a tus padres y a tus amigos... En cualquier caso, si sientes curiosidad por cómo sería vivir en la selva, te presentamos una historia alucinante sobre un gorila, Koko, y una niña, Mona, que viven en mitad de la selva. ¿Quieres descubrir cómo ven el mundo? ¿Cómo se relacionan con otros animales? La verdad es que se apañan bastante bien... hasta que la llegada de unos misteriosos ruidos les va a obligar a vivir una increíble aventura. Te invitamos a ver el espectáculo de títeres, máscaras y actores en vivo, acompañados por música en directo, que se llama «¡Soy Salvaje!». Para guiarte y acompañarte en este viaje, puedes leer los párrafos indicados con este símbolo. Seguro que disfrutarás de la función mucho más, porque comprenderás enseguida lo que estás viendo. ¡Acompáñanos en esta alucinante historia!

Recuerda que vas a asistir a un teatro, así que no está de más recordarte que para que los actores y los músicos puedan dar lo mejor de sí, necesitan de tu colaboración para que prestes atención y estés en silencio; así no dejarás escapar nada de la historia que te van a contar.

En el espectáculo observarás a sus dos protagonistas viviendo al aire libre, entre árboles y animales, con un día a día bastante diferente al que estamos acostumbrados. Ahora que nos falta tiempo para conectar con la naturaleza, está bien recordar que dentro de nosotros seguimos llevando una esencia fundamental que nos conecta con nuestros instintos más auténticos, y que es la que nos lleva a explorar, investigar, curiosidad... en definitiva, nos impulsa a desafiar los límites que conocemos y ampliar nuestra visión del mundo que nos rodea.

La obra estará interpretada por dos actores; a través del teatro, las máscaras, los títeres y las proyecciones, podrás disfrutar durante una hora de una historia muy intensa con un montón de técnicas sobre el escenario acompañadas por música, a cargo de un pianista, un flautista y una cantante. ¡Un trabajo en equipo que a buen seguro te sorprende, porque cada vez es diferente!

Joaquín y Elisa son los creadores que han ideado este espectáculo, y se han basado en un caso real de un animal muy inteligente y su experiencia con los seres humanos. Además, han añadido referencias de otras historias que seguro que ya conoces.

Lo bueno de nuestro relato es que es sin palabras y los protagonistas se comunican por gestos o sonidos. Pero no te preocupes: vas a entender a la perfección y, por si acaso, vamos a repasar aquí algunos de los contenidos para que disfrutes la experiencia en el teatro de principio a fin.

La Maquiné es una compañía dirigida por Joaquín Casanova y Elisa Ramos, con una amplia trayectoria en producciones para el público joven. Han obtenido varios premios, como el MAX a las artes escénicas. Sus obras, de una dramaturgia tremendamente original, están destinadas a un público joven y familiar, destacando por su lenguaje plástico, gestual y musical. Trabajan habitualmente el teatro de títeres y objetos, teatro físico, gestual y de máscaras a través de la música de final del s XIX principios del siglo XX llevando a escena valiosos repertorios musicales de diversos compositores. Sus creaciones tienen una mirada contemporánea utilizando las artes plásticas como vehículo de comunicación y desarrollo de la dramaturgia para el pequeño y gran espectador.

De gorilas...

Estamos acostumbrados a los animales domésticos en nuestro día a día: gatos y perros, principalmente, pero sabrás que existen otros animales que no están hechos para vivir con nosotros en pueblos y ciudades, porque están acostumbrados a vivir en libertad y sin depender del hombre. Nosotros los conocemos como animales salvajes y, si miras esta foto, seguro que reconocerás unos cuantos.

¿De cuántos animales conoces el nombre?

Ánimate a nombrar el mayor número posible de animales.

Los llamamos ANIMALES SALVAJES, y suelen vivir en zonas alejadas de las zonas vivimos nosotros. Uno de los protagonistas de esta historia es uno de estos animales, que destaca entre todos ellos porque pertenece a una familia de animales con bastante inteligencia. Estamos hablando de los gorilas.

Jane, Diane y Birute fueron tres científicas muy conocidas que se dedicaron a estudiar tanto a los gorilas como a otros parientes suyos, monos y chimpancés. Y lo hicieron, entre otras cosas, para medir la inteligencia de estos animales con los que guardamos muchas similitudes. Y una de estas científicas dio a conocer al mundo a un gorila hembra muy peculiar, koko, en quien se basa el protagonista de nuestra historia.

KOKO

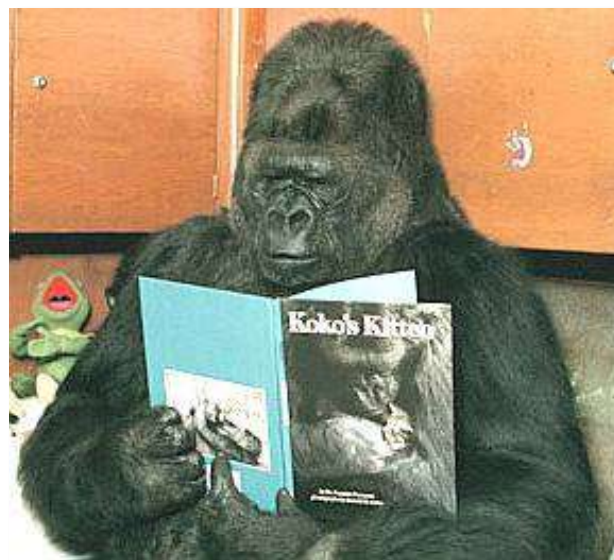

Los gorilas son animales de gran tamaño, que suelen vivir en manadas y desarrollan relaciones similares a las nuestras con otros animales de su especie, como hacemos nosotros. Y aunque se ha descrito a los gorilas como animales feroces, en general

hay que tenerles respeto porque les gusta controlar el territorio donde viven. Desconfían de extraños que se acercan. Sin embargo, el protagonista de nuestra historia se basa en un gorila hembra que existió en los Estados Unidos. ¡Ven a conocer a Koko!

Francine fue la científica que quiso enseñarle a Koko, un gorila hembra que se crio en cautividad, es decir, no en la selva, pues demostró grandes muestras de comprender lo que se le decía. Francine, con paciencia y durante muchos años, le enseñó a expresarse por medio de signos. Con el tiempo, Koko llegó a conocer hasta 2.000 palabras diferentes, lo que la convirtió en un animal muy especial. Lo más sorprendente de Koko es que llegó a describir objetos cuyo nombre no sabía, pero que les dio un nuevo nombre RELACIONANDO palabras que ya conocía. Y enseguida su imagen se difundió por todo el mundo.

¿Adivinas quién sale en la portada del libro que está leyendo KOKO?

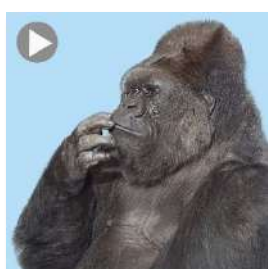
La doctora Francine Patterson fue la bióloga que enseñó a Koko sus habilidades para el lenguaje. Koko aprendió a expresar lo que quería, lo que no quería e incluso, con el tiempo, a expresar sentimientos y estados de ánimo. Por ejemplo, a ella le habían enseñado la palabra «dedo» y la palabra «pulsera», pero no la palabra «anillo». Cuando Koko vio a su cuidadora con un anillo, lo señaló y dijo que era una «pulsera de dedo». Koko, quien, al criarse en cautividad en un zoo de California, no se emparejó ni tuvo crías, cogió mucho cariño a los gatos. Con uno de ellos estableció una relación muy particular, casi de madre-hijo. Cuando más tarde, el gato murió atropellado por un coche, Koko expresó que se sentía triste porque no iba a volver a ver a su amigo «Bolita». Koko vivió una larga vida (1971-2018)

Entre los muchos signos que aprendió Koko, los más universales son los relacionados con funciones básicas físicas. Pero llama mucho la atención que, además, otros conceptos han sido siempre asociados a los seres humanos y Koko nos enseñó que los animales sienten de un modo muy parecido. Aquí tienes unos signos básicos que utilizaba Koko para comunicarse. ¿Te animas a reproducirlos con tus manos y tus brazos? Entre los físicos tenemos:

HAMBRE

COMER

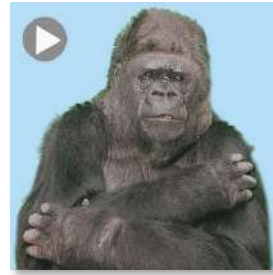

COSQUILLAS

Entre conceptos más elaborados y abstractos;

PERDÓN

AMOR

Puedes encontrar muchísimas actividades en torno a Koko y los signos en su página web en inglés, diseñada expresamente para actividades infantiles. Pincha el enlace:

[Kids4Koko Home - The Gorilla Foundation](#)

En nuestro espectáculo, Koko va a ser interpretado por Noé Lifona, un actor y titiritero:

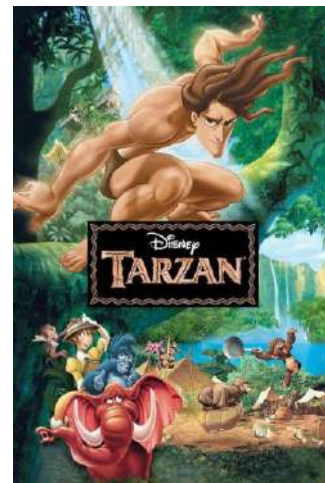

... y niñas salvajes

La otra protagonista de nuestra historia es una niña... ¡salvaje! ¿Sabes quiénes son «niños salvajes»? ¡No, no son niños que van de un lado para otro y no se paran quietos! Antes de continuar leyendo, pregunta a los mayores que tienes alrededor si ellos conocen algún caso o si saben también a qué se refiere el término «niños salvajes».

En la literatura universal existen varios ejemplos famosos de este tipo de niños tan especial. Quizás, al ver alguna imagen o leer el título del libro, sabes relacionar la expresión con lo que significa:

Y es que, antes de que fueran películas, estas dos historias fueron famosas novelas que leyeron muchas generaciones de niños anteriores antes de que llegaran los dibujos animados. Llamamos niños salvajes a aquellos niños que, por accidente u otro imprevisto, han crecido alejados de otros seres humanos, en las profundidades de la naturaleza. Se han visto obligados a sobrevivir sin contacto con otros humanos y han desarrollado capacidades más propias de otros animales, y en cambio, han dejado de desarrollar capacidades que asociamos siempre con las personas. Muchas de nuestras características se definen relacionándonos en grupo, así que estos hábitos no suelen aparecer en el caso de estos niños.

Y también hay casos más interesantes, de padres que fueron a África a trabajar y llevaron con ellos a sus hijas y ellas se relacionaron con los animales de esta forma tan alucinante. ¡Pincha en el enlace!

[Tippi, la verdadera niña de la jungla](#)

La figura de «Tarzán» apareció en una serie de libros de Edgar Rice Burroughs (1875-1950) entre 1912 y 1965, que en un principio no estuvieron pensadas para niños. La figura del niño Mowgli proviene de otra serie de novelas, conocidas genéricamente como «El libro de la Selva», escritas por Rudyard Kipling (1865-1936). Además de estos casos de ficción, periódicos y revistas científicas de la época, como también películas de adultos reflejaron los descubrimientos de algunas niñas y niños que se habían creado solos o casi en soledad debido a la muerte prematura de sus padres. Entre estas historias, destaca la película «El pequeño salvaje» (1970) del director francés François Truffaut (1932-1984).

MONA

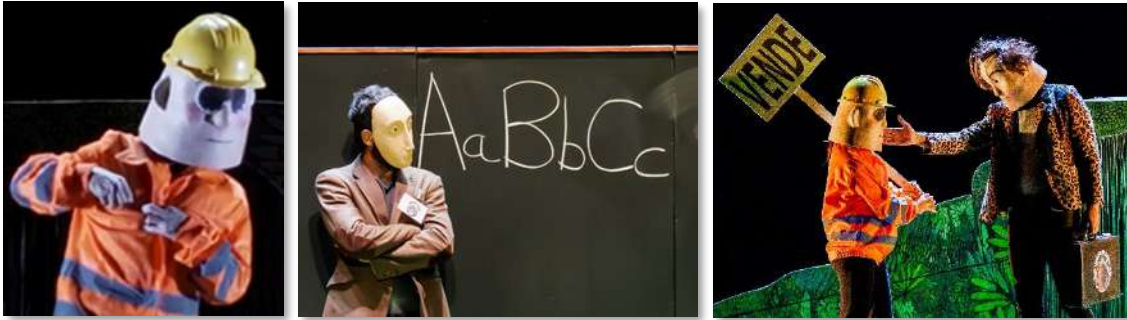

La niña de nuestra historia se llama Mona, y Koko será el animal con quien se encuentre en la selva al principio del espectáculo. Koko la va a criar y vamos a ver, a través del tiempo, cómo ella crece y se convierte en una niña adolescente en relación con diversos animales que van a aparecer cerca de su casa en la selva. El personaje de Mona va a estar interpretado por Ángela Cáceres, actriz y titiritera.

Juntos, Mona y Koko van a pasar los días en su entorno, en su casa... hasta

que, un día, van a escuchar unos ruidos atronadores en la selva que les indican que algo no marcha del todo bien... ¿te atreves a imaginar qué cosas o quiénes van a aparecer? ¡No es difícil!

Para Mona son unos seres muy extraños, pero que le llaman mucho la atención... y ese será el comienzo de una gran -y peligrosa aventura- que esperemos que acabe bien para nuestros protagonistas... ¡Anímate a descubrirlo en el teatro!

Una palabra muy larga

Además de la bonita relación entre Mona y Koko, nuestra obra trata de un tema que en los últimos años está adquiriendo mucha importancia. Lo que pasa que para nombrarlo utilizamos una palabra muy larga, ¡de cinco sílabas!

Antes de leer sobre ella, ¿sabrías descubrirla a través de este jeroglífico?

(¡AVISO! ¡¡¡No es fácil!!!) Te damos unas pistas. La palabra la hemos dividido

en tres partes (1 sílaba + 3 sílabas + 1 sílaba) y aparecen agrupadas por su significado:

- 1 La primera sílaba de dos letras (que viene de un prefijo de tres) significa lo contrario de todo lo que viene a continuación.

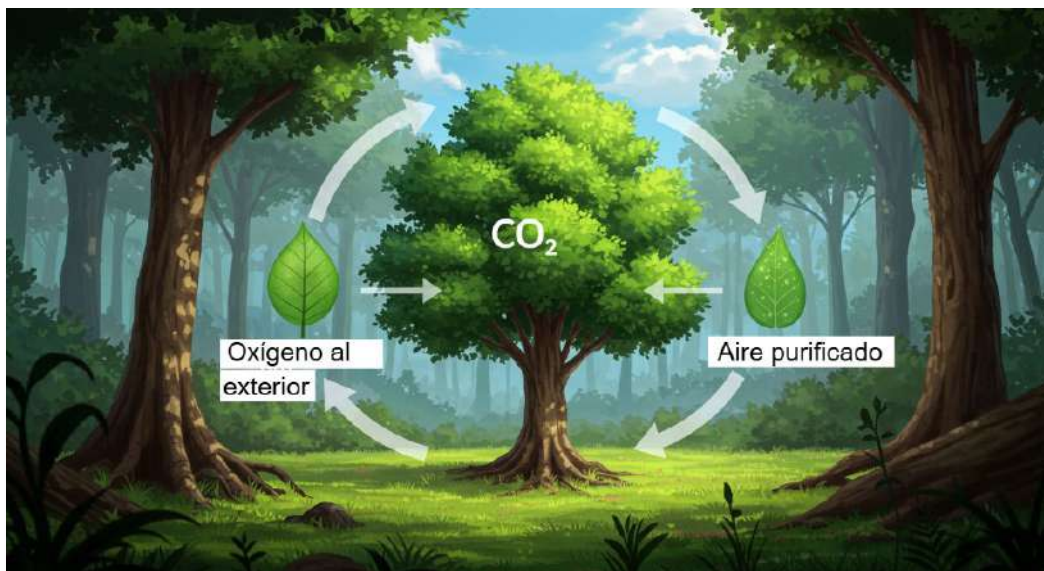
- 2 La imagen central corresponde a una palabra de tres sílabas que es sinónimo de «bosque».
- 3 La última sílaba, es un sufijo que significa «acción».

La palabra que buscábamos es **DEFORESTACIÓN**, y la utilizamos para describir la acción del hombre sobre la naturaleza: una acción que consiste, básicamente, en talar árboles y hacer desaparecer parajes naturales para utilizar sus recursos de un modo egoísta y poco respetuoso con el planeta.

Recuerda que los grandes bosques y las selvas son muy importantes por dos razones principales:

I-Son el lugar en el que viven los animales salvajes de los que hemos estado hablando. Si los arrasamos, es como quitarles la casa a los animales, que han vivido ahí desde siempre.

2-Pero, a la vez, nos hacemos daño a nosotros mismos. Recordaréis que las plantas y los grandes árboles son la pieza central del sistema respiratorio del planeta: las plantas y los árboles absorben CO_2 del aire y lo purifican devolviéndonos oxígeno, así que es vital que su número no disminuya para que el aire del planeta siga siendo limpio.

La compañía «La maquiné»

Como ya os hemos contado antes, la compañía de Joaquín y Elisa trabaja desde hace muchos años con títeres, máscaras y proyecciones y actores-manipuladores, que son los encargados de animar los títeres ¡de forma que parece que estén vivos!

En estas imágenes, que son de otro espectáculo de «La maquiné» podrás apreciar mejor el trabajo de los manipuladores... ¡no es nada sencillo!

Para esta obra, «Soy Salvaje», han realizado un gran trabajo en torno a los diferentes títeres (Mona de bebé, diferentes animales, las máscaras de los humanos...) que te presentamos en algunas fotografías que te prepararán para el espectáculo.

Te habrás dado cuenta de que cuando los actores interpretan a humanos dentro de la civilización, los actores llevan máscaras blancas. ¿Sabes por qué? ¿Te atreves a lanzar una teoría? Si no, pregunta a tus mayores.

Las máscaras de los humanos las utiliza «La maquiné» para hacernos reflexionar sobre las personas en las que nos convertimos debido a nuestras redes sociales y a las normas que nos hemos dado los humanos y que, muchas veces, nos separan en compartimentos estancos o en clasificaciones que nos alejan de nuestro «yo salvaje» el cual,

tradicionalmente, se ha visto como más libre, más real o libre de prejuicios. Podéis desarrollar este apasionante tema con los más pequeños. De hecho, la actriz que interpreta Mona, una vez escolarizada en la ciudad, va a aparecer también con máscara, y solo será al final, cuando reconozca sus verdaderos deseos por la vida salvaje y la protección del medioambiente cuando vuelva a aparecer sin ella.

Músicas salvajes... ¡y no tanto!

¿Sabías que las selvas y los bosques tienen su propia música? Claro, ¡no hay instrumentos musicales como tales! Sin embargo, estos entes vivos de plantas y animales tienen sonidos muy característicos que seguro que te suenan... ¡y los reconoces a la primera! Te invitamos a que escuches esta música «natural»

Puedes apuntar una lista de todos los sonidos que oigas... ¡o jugar con los amigos! ¡A ver quién acierta más! También te dejamos los sonidos de diferentes animales salvajes, para que aprendas más todavía.

Sonidos de la sabana:

[SONIDOS de la SABANA para dormir !\[\]\(6701d2b106a848d9d8071847353cdc08_img.jpg\) | SABANA música para dormir](#)

Sonidos de la jungla:

[Sonido de Lluvia y los Animales del Bosque - HD Lluvia - Relajarse, Dormir](#)

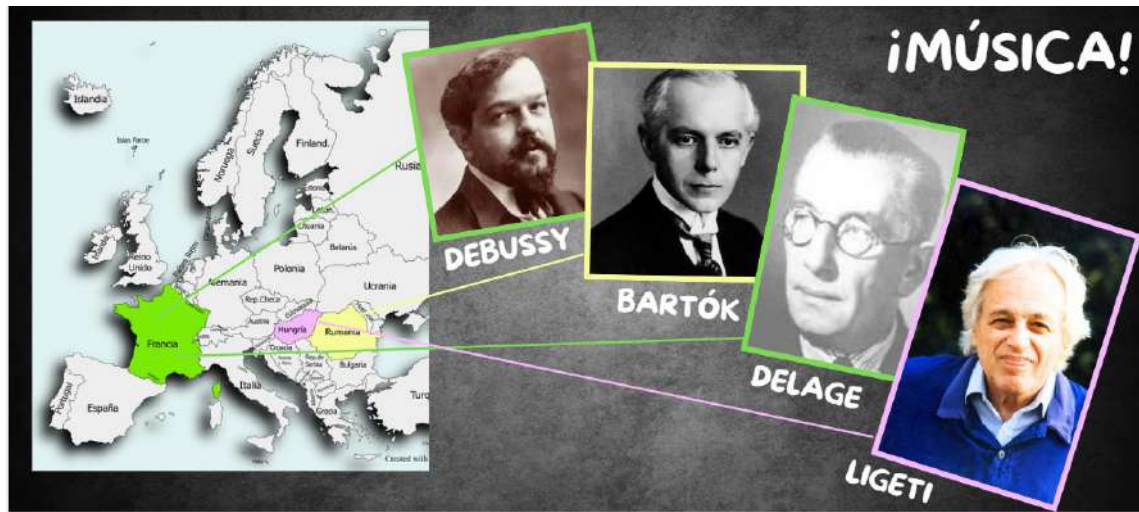
Sonidos de animales salvajes:

<https://www.youtube.com/watch?v=IjITlUrhwl8>

En nuestro espectáculo vas a poder escuchar también muchísimos de estos sonidos, junto con otros más propios de las ciudades que tú ya conoces.

Sin embargo, el espectáculo va a ofrecerte también mucha ¡¡¡MÚSICA!!!

La que compusieron en su momento los compositores que ves más arriba. Pero para que pueda ser interpretada en el espectáculo, José López-Montes ha reescrito la música para que puedan interpretarla los músicos que veréis en el escenario, además de aportar alguna composición propia.

¿No estás deseando descubrir quiénes van a interpretar la música en directo? ¡Te los presentamos ya ahora!

¡MÚSICA!

JORGE CAMACHO

SOLOMIA ANTONYAK

MANUEL RALLO

¿Qué te parecen? ¡Nada más y nada menos que una cantante, un flautista y un pianista! ¿Conoces sus instrumentos? ¿Si los «llevan puestos», como los cantantes o ves cómo tocan música en ellos?

Vamos a presentártelos rápidamente para que los identifiques al vuelo y aplaudas con ganas cuando los veas en directo. ¡En este espectáculo no hay trampa ni cartón y todo es de verdad de la buena, sin micrófonos!

LA FLAUTA

Aunque seguro que conoces varios tipos de flauta, la flauta de concierto por excelencia se llama flauta travesera. Su nombre peculiar procede de la forma en la que se toca, es decir, en posición horizontal, «al través». Te puede chocar que sea de metal, en vez de madera, pero eso es una evolución del instrumento para hacerla más adecuada para su inclusión en la orquesta y que su sonido sea más cortante y atravesase sin dificultad la barrera de sonido que emiten el resto de los instrumentos. Aquí tienes sus partes principales:

INSTRUMENTOS

FLAUTA TRAVESERA

Su sonido es agudo y muy característico.

¡Aquí tienes un fragmento musical que seguro que conoces!

[Badinerie from Suite No. 2 for flute - Johann Sebastian Bach - JP Rampal - YouTube](#)

EL PIANO

Es uno de los instrumentos más versátiles que existen, es decir, sirve para acompañar a cualquier instrumento o voz, en diferentes géneros y tipos de canciones. Por eso se le llama también el rey de los instrumentos.

En los teatros y en las grandes salas de concierto suelen tocar en un piano llamado «de cola», que tiene una forma grande y alargada, de manera que su volumen de sonido es mayor y puede escucharse sin necesidad de micrófonos.

Para las casas modernas, que suelen ser más pequeñas que los escenarios del teatro, se construyeron pianos verticales, también llamados «de pared», que son más pequeños y suenan con menos volumen, pero que funcionan de manera muy parecida.

El piano es un instrumento de cuerda, porque sus teclas son, en realidad, palancas que golpean un sistema de cuerdas, de forma que el sonido desaparece cuando dejas de pulsar una tecla. Los pedales se utilizan para modificar la duración de los sonidos o mantenerlos, aunque dejemos de pulsar la tecla. Dependiendo del tamaño de la caja armónica, el volumen del piano es mayor y los sonidos del piano se mantienen más en el tiempo.

Aquí tienes dos enlaces para que veas y oigas cómo funciona el sistema del piano, y cómo funciona mientras tocas sus teclas y pedales:

[¿Cómo funciona un piano de cola? - Parte 1 \(youtube.com\)](#)

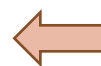

PULSA

CTRL +

[¿Cómo funciona un piano de cola? - Parte 2 \(youtube.com\)](#)

CLIC

Y aquí, una de las miles de piezas que hay escritas para él:

<https://www.youtube.com/watch?v=Lk4yxDylfkl&list=RDLk4yxDylfkl>

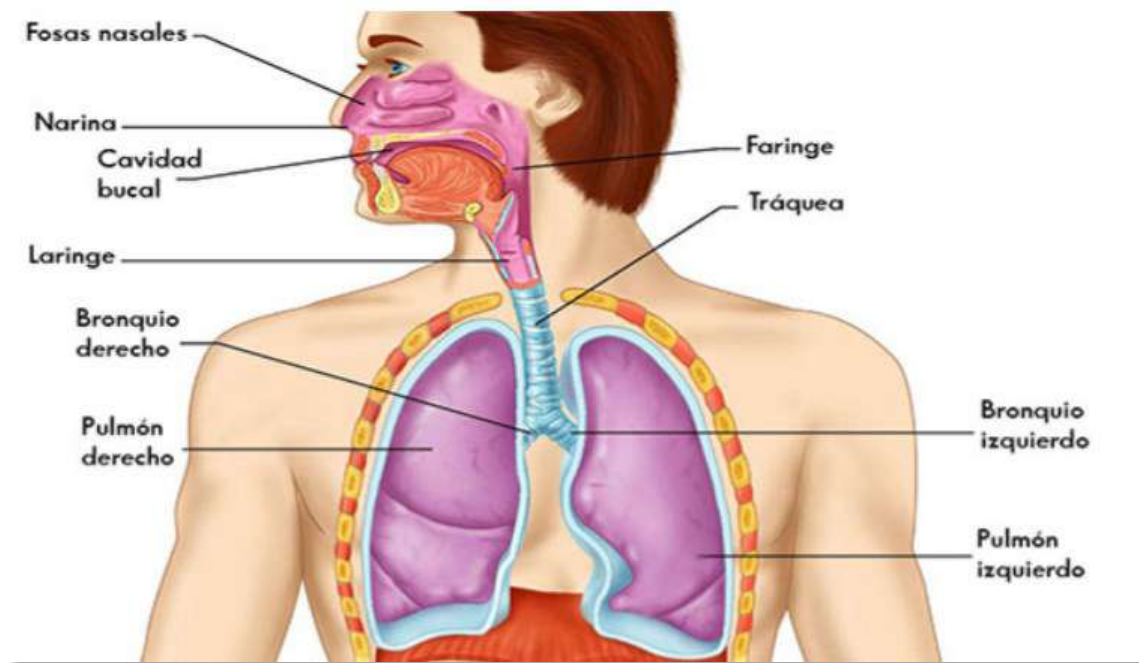
VOZ HUMANA

Finalmente, ¡la voz humana! Según algunas personas, el instrumento más perfecto que existe; para otros, el más problemático y difícil... ¿te parece fácil cantar? ¿Y mantener el tono? ¡Cuidado, que las apariencias engañan!

Los cantantes, como cualquier otro instrumentista, estudian y practican mucho para lograr una línea musical lo mejor posible y que les permita trabajar durante muchos años.

Las voces humanas están divididas por tesitura. Esto quiere decir que, dependiendo de las notas que puedes cantar o alcanzar, tu voz recibe un nombre u otro. En nuestro caso, la cantante será una soprano, que, dentro de las voces de mujer, es la que llega más arriba o, como decimos en música, la que emite las notas más agudas.

Si tenemos que hablar de partes del instrumento de un cantante, nos sirven las mismas que la de la voz hablada... ¡porque el instrumento es el mismo! Lo que ocurre es que los cantantes, y en especial los que cantan en un teatro sin micrófonos, aprovechan otras partes del cuerpo para conseguir que su voz suene mucho más potente y no les hagan falta micrófonos para cantar.

Para que escuches cómo suena una soprano, puedes escuchar alguno de estos enlaces:

[Lascia ch'io pianga \(Händel's opera Rinaldo\); Voices of Music with Kirsten Blaise, soprano](#)

[Lisette Oropesa sings "Sempre libera" \(La traviata\)](#)

Para acabar, te dejamos otras actividades para hacer tranquilamente en tu casa y que te acercarán al mundo de «Soy Salvaje». ¡Siempre puedes hacerlas escuchando sonidos de la selva!

