

guia didàctica **KIDDYBROADWAY**

Kiss Me Kate Annie Somriures i Llàgrimes Matilda
Singin' in the Rain Spamalot Mary Poppins

**A PARTIR
DE
3 ANYS**

Roger de Flor 291, 08025 Barcelona
T. 93 207 74 89
info@kiddymusics.com

www.kiddymusics.com

Introducció als Espectacles

Els nostres espectacles musicals educatius destinats al públic infantil tenen un caire pedagògic i lúdic. Aquests són els principals objectius que ens proposen.

És important acostar la música als nens i nenes com a eina de divertiment, de curiositat, d'expressió, de gaudir personal, etc. D'altra banda, els podem aprofitar com a eina d'aprenentatge, com un gran i atractiu expositor de nous coneixements.

Per a la pedagogia de la música els espectacles permeten reforçar, ampliar i introduir nous coneixements, sempre com un material de suport al treball que es fa dins l'aula escolar o la família. Per això és important que hi hagi un lligam entre l'espectacle i el treball de preparació previ i posterior.

L'espectacle no pot ser quelcom aïllat dins d'una programació curricular. Aquesta és una de les raons del present dossier didàctic: el preparar l'espectacle i reforçar-lo un cop vist.

Característiques dels espectacles de KiddyMusics

Els nostres espectacles es basen en la vivència musical, en l'audició activa i participativa dels nostres espectadors.

Principals característiques:

En tres àmbits: el conceptual, procedimental i social.

- Estan sostinguts principalment en l'actuació musical
- Tenen una bona qualitat musical, gràcies a la col·laboració d'intèrprets de primera línia.
- Estan reforçats amb elements escènics i teatrals.
- S'han dissenyat i adaptat a edats concretes del nostre públic.
- Orientats a la necessitat de cobrir uns objectius pedagògics.

Com treballar els espectacles infantils KiddyMusics

El dossier pedagògic és una ajuda de què disposen els/les mestres i les famílies per al treball previ i posterior dels espectacles.

Treball previ

- Tractar a l'aula o en família prèviament els continguts de l'espectacle.
- Parlar sobre l'actitud correcta davant un espectacle (la participació, el silenci, l'atenció, no aixecar-se a mitja actuació, no menjar, no córrer pels passadissos, estar ben assegut...)

Treball posterior

- Síntesi i reforç dels continguts de l'espectacle
- Ampliació dels continguts de l'espectacle
- Valoració sobre el comportament dels infants a l'espectacle.

Descripció de l'espectacle

El personal de manteniment d'un Teatre, entre ells alguns nens, està preparant l'espai per representar escenes de diverses obres de Teatre Musical. Els membres de la companyia van arribant; Coreògrafs, Regidors, Actors i Actrius, Ballarins, etc... Es presenten i es posen a les ordres del Director que determinarà l'ordre dels musicals a representar en funció de la selecció que ha fet el públic assistent.

Els nens, que ajuden a preparar l'escenari, observen il·lusionats l'arribada dels artistes, veient en aquestes estrelles el que podrien ser ells de grans, però encara no es el seu moment, els toca treballar en les tasques menys agrades del món del teatre; escombrar, fregar, netejar, recollir, ajudar els artistes, etc...

En el transcurs de l'espectacle els nens, que interpretaran les seves pròpies escenes, veuran com els grans interpreten, canten i ballen fins que finalment seran convidats a participar en l'espectacle juntament amb els membres professionals de la companyia veient així complertes les seves il·lusions.

Desenvolupament de l'espectacle

Escena Prèvia

A la recepció uns acomodadors ajuden al públic a situar-se a la sala mentre altres proposen/venen una selecció d'escenes de musicals perquè els assistents puguin escollir aquelles que els semblin més atractives.

Escena 1.

Arribada i Presentació dels membres de la companyia

Comença l'espectacle. L'equip de manteniment integrat per electricista, tramoista, personal de neteja entre altres, prepara l'escenari. El personal de neteja està format per nens que freguen i escombren el terra. Els membres de la companyia van arribant, ens diuen quin és el seu rol i demanen pels companys i els seus estris o l'ubicació dels camerinos i queden "congelats" en escena. Quan arriba el director de la companyia es presenta i va "descongelant" els altres companys que interpretaran l'escena d'obertura "UN ALTRE ESTRENA UN ALTRE SHOW" del musical KISS ME KATE amb lletra i música de Cole Porter.

Escena 2.

Una petita Revolució

La companyia acaba la seva presentació i es retira als camerinos, però abans ordenen als nens acabar la seva feina. Quan queden sols, empipats per la feina que han de fer, comencen un joc de percussió amb els estris de neteja. Revelats contra el seu destí, tot plegat donarà peu a la interpretació d'un tema del musical ANNIE, "AQUI TOT ES INFERNAL, TOT EL DIA TREBALLANT..." basat en la cançó "It's the Hard-Knock Life". Aquesta serà la seva particular revolució contra els grans.

Escena 3. Posant ordre

Quan arriba el Director de la companyia i es troba el desordre que hi ha a l'escenari ordena a un dels membres del seu equip que es faci càrrec de posar ordre entre els nens. A cop de xiulets fa desfilar els nens per a presentar-los el seu nou tutor. Quan s'en va el director, l'encarregat troba una fórmula més divertida de posar ordre: Les notes musicals! El tema DO RE MI del musical SOMRIURES I LLÀGRIMES ens servirà perquè tot el públic participi d'aquesta experiència. Un cop preparat l'escenari els nens manifesten la seva il·lusió de participar en algun espectacle. L'encarregat farà el que pugui per a ells. Ha arribat l'hora d'anar a descansar. Bona Nit!

Escena 4. Actors i Comediants

Els membres de la companyia que han sentit la conversa dels nens i el seu desig, es van despertant. BON DIA! Una petita discussió sobre la felicitat de ser actors i les ganes d'aquests nens de dedicar-se a aquest ofici. farà que interpretin un tema que parla precisament del món dels actors; GOOD MORNING del musical "SINGING IN THE RAIN". Però un d'ells explica que quan era petit l'hi agradava anar a veure el seu pare fer de comediant i que a ell el que ara l'hi agrada es fer riure. Interpretarà el tema del mateix musical "FER QUE RIGUIN" Mak'm laught. Després d'aquest tema, vindrà un homenatge a la felicitat: SINGING IN THE RAIN.

Escena 5. La Diva Empipada

Però hi ha algú que no comparteix aquesta felicitat. La nostra DIVA ha quedat fora d'aquesta història. Se sent menyspreada i ens interpreta EL LAMENT DE LA DIVA (Diva's Lament), del musical SPAMALOT, on es pregunta: Perquè m'han contractat? Com han pogut passar de mi?. Quan acaba aquest tema els seus companys l'hi diuen que no ho han fet amb mala intenció i que SEMPRE MIRI EL COSTAT BRILLANT DE LA VIDA (Always look at the bright side of life) el conegudíssim tema del mateix musical de Monty Python.

Escena 6. Quan sigui Gran

Els nens contagiats d'aquesta visió feliç de la vida parlen del seu futur, de tot el que faran quan siguin grans, quan no hi hagi ningú que els hi digui NO, quan ningú més que ells puguin explicar la seva història, quan puguin decidir el moment per a ser actors o actrius. Interpreten el tema QUAN SIGUI GRAN (When I grow up) del musical MATILDA. S'incorporan els grans a cantar amb ells i finalment els conviden a participar en les següents escenes.

Escena 7. SUPERCALIFRAGILISTICOESPIALIDOSO

I per fi arribar un primer tema que podran fer tots junts. Actuaran plegats amb una paraula realment difícil de pronunciar i molt més difícil d'entendre el seu significat, però el que està clar es que quan la cantes resulta harmoniosa. Una paraula que aporta tot el que hem viscut en aquest musical: il·lusió, amistat, solidaritat.... Del musical MARY POPPINS un tema per a cantar amb els assistents.

Escena Final. Acomiadament de la companyia

Amb el mateix tema i musical amb el que hem obert l'espectacle arriba el moment de marxar. La companyia va recollint tot el material mentre es van vestint de la mateixa manera que han arribat, interpretant el tema "UN ALTRE ESTRENA UN ALTRE SHOW" del musical KISS ME KATE.

Fi.

Continguts didàctics

1. Entendre que és el Teatre Musical, els seus orígens i les seves variants.
2. Mostrar les principals especialitats artístiques del Teatre Musical: La Interpretació, El Ball i El Cant.
3. Conèixer la composició i els oficis d'una companyia de teatre musical.
4. Identificar els espais principals d'un escenari.

El Teatre Musical

El Teatre Musical ha existit sempre. De fet des dels orígens del teatre amb els Grecs, la música i la dansa ha estat sempre present per ajudar a l'expressió i a l'explicació d'una història i fer-la més amena.

El Teatre Musical és per tant una forma de teatre interdisciplinari que involucra interpretació, cant, música, coreografia, arts visuals i aspectes tècnics, per tal d'explicar una història. Es podria dir que és una de les formes més complexes i elaborades en incloure totes aquestes diverses àrees amb una mateixa finalitat. A més es considera un equilibri entre art i entreteniment, tenint com a objectiu no només ser “una obra d'art” sinó estar a l'abast de la gent i arribar a ser accessible així com propositiu. Els Musicals es presenten arreu del món, en diversos idiomes i per diverses edats. Escoles i Institucions educatives de primer món recorren als musicals com un mitjà d'inculcar en la seva població d'estudiants el gust per les arts, alhora que participant-hi activament aprenen la importància de la responsabilitat, disciplina, treball en equip, professionalisme, etc.

Com definim el gènere

- Gènere teatral o cinematogràfic en el qual l'acció es desenvolupa amb accions cantades i ballades.
- Forma teatral que combina: Música, cançons, diàleg i dansa.
- El desenvolupament de la trama, sigui quin sigui el mitjà amb el que s'expressa, té més pes que el mitjà en sí.
- Producció representativa en la qual s'integren una trama emocional, cançons, balls i acompanyaments instrumentals o interludis.
- Temàtiques de caire més seriós de repercussió social i cultural.

Influències del Teatre Musical

- Opereta (Anglaterra i França).
- Òpera còmica.
- Comèdia musical. Arguments senzills. Components musicals i números de comèdia.
- Pantomima (Anglaterra) Mímica, entenem la història a través dels moviments i de l'expressió corporal.
- Minstrel Show (Estats Units) Shows de blancs imitant les tradicions i costums negres. Les exageraven per burlar-se d'aquesta raça. Música popular negra.
- Vodevil (Estats Units).Espectacles d'entreteniment. Sèrie de números separats (mags, músics animals, imitadors, acròbates, comedians, malabaristes).
- Burlesc (Anglaterra, era Victoriana, Estats Units). Paròdies d'òperes conegudes.
- Sarsuela (Espanya).
- "Género chico" (Espanya) Subgènere de l'opereta. Més curta i enfocada a classes humils.
- Music hall (Anglaterra).
- Teatre de varietats (Estats Units).
- Cabaret (Alemanya i França) Sàtires polítiques. Es representaven en bars o restaurants.

Oficis Teatral

- ACTOR/ACTRIU: Home/dona que interpreta un personatge.
- ADAPTADOR: Persona que acobla un text o una música per a la utilització teatral.
- ATREZZISTA o UTILLER: Responsable del conjunt d'objectes que, a excepció dels decorats, es necessiten en escena per a una representació: mobles, accessoris, 'etc.

- **AUTOR:** Persona que ha fet un text literari o artístic.
 - **COREÒGRAF:** Crea i dirigeix els moviments de dansa o ball dels ballarins d'un espectacle.
 - **DIRECTOR D'ESCENA:** Dirigeix les representacions teatrals, tan en l'aspecte general de l'escenari com en el treball d'actors.
 - **ESCENÒGRAF:** Creador dels decorats escènics.
 - **FIGURISTA:** Projecta el conjunt de la roba d'una representació teatral.
 - **IL·LUMINADOR:** Crea els efectes de llum que cal per a l'espectacle.
 - **CAP DE SALA:** Persona responsable de la part del teatre ocupada pel públic, des del teló fins a l'entrada i les taquilles.
 - **CAP D'ESCENARI:** Responsable de la part interna de l'escenari, camerinos, etc.
 - **MAQUILLADOR:** Anomenat també caracteritzador. Aplica els cosmètics i compon el rostre, les mans i els cos dels actors.
 - **MAQUINISTA o TRAMOIA:** Encarregat del muntatge i del desmuntatge d'escenografies i canvis d'escena. També fa funcionar el que s'anomena la maquinària o tramoia del teatre.
 - **PRODUCTOR:** Persona o organisme que facilita el capital i l'organització per tal d'assegurar la realització d'una obra teatral.
 - **CAP DE SO:** Crea i projecta la instal·lació necessària destinada a amplificar el so per a la millor acústica de l'espectacle.
- REGIDOR:** Càrrec intermedi entre el director, l'equip tècnic i els actors. Durant les representacions és la màxima autoritat dins de l'escenari.
- **TECNIC DE LLUM:** Especialista que s'encarrega de la col·locació dels focus segons el projecte de llums fet per l'il·luminador i, també, del control d'aquesta durant l'espectacle.
 - **TECNIC DE SO:** Especialista que s'encarrega de la col·locació dels equips de so i, també, del seu control durant la representació.

El Vocabulari dels Espais Teatral

- **BAMBOLINA:** Peça de decoració que penja d'una vara i constitueix la part superior del decorat. Creua l'escenari de part a part en paral·lel a la línia del teló.

- **BAMBOLINÓ:** Primera bambolina; de vegades es una part permanent d'un teatre. Pot regular-se emmarcant l'escena i reduint l'obertura de la boca.

BASTIDORS: Bastida de llistons de fusta sobre la qual es col·loca un llenç per a construir i pintar part del decorat.

- **CAIXA o CARRER:** Cada un dels espais que hi ha entre dos bastidors, i ambdós als costats de l'escenari. Sol usar-se l'expressió "estar entre caixes" o "entre bastidors" per a indicar una situació o persona que està oculta al públic.

- **CAMBRA NEGRA:** Espai escènic que es crea vestint l'escenari únicament amb tela negra. Constitueix l'espai escènic més sobri que pot crear-se en un escenari, es considera l'essència de l'actor i de la representació. És imprescindible en tots els teatres.

- **BATERIA:** Fila de llums instal·lada antigament al llarg del prosceni que completava la il·luminació d'ambient, tot eliminant les ombres de la cara dels actors.

- **CICLORAMA:** Teló de fons, generalment blanc, que il·luminada per reflectors produeix l'efecte del cel.

- **PROSCENI o CORBATA:** Zona de l'escenari que està més a prop del públic, concretament davant de la línia del teló de boca.

- **"DIABLA":** Fila de llums similar a la bateria penjada d'una vara i, generalment, amagada, darrere d'una bambolina

- **BOCA:** Obertura de l'escenari per la qual el públic veu l'escena.

- **ESCENOGRAFIA:** Conjunt de decorats d'una obra teatral.

- **TELER:** Estructura de ferros entrecreuats instal·lada damunt de l'escenari que serveix com a suport dels foscots i dels elements de decoració.

FOCUS: Fanal o llum orientable que emet llum potent per a il·luminar diferents punts de l'escenari.

- “PETGE”: Peça de decoració de tela que penja a ambdós costats de la bambolina i oculta els laterals de l’escena.
- TELÓ: Peça de paper o tela que penja en un escenari com a part de la decoració.
- TELÓ DE BOCA: Teló que cobreix la boca de l’escenari i el separa de la sala.
- TELÓ DE FOC O DE SEGURETAT: Fabricat amb planxes d’acer o material anti inflamable, serveix per a aïllar l’escenari de la sala en cas d’incendi.
- TRAPA: Part mòbil del sòl de l’escenari que a través d’un mecanisme pot fer-se pujar i baixar.
- VARA: Pal llarg de fusta o barra de ferro que penja del teler en posició horitzontal i del qual es subjecten els telons, els decorats o els focus.

Quin són els Musicals del KiddyBroadway

Kiss Me Kate

Un musical escrit per Samuel i Bella Spewack amb música i lletra de Cole Porter. L'escena de obertura d'aquest musical es "Another Op'nin', Another Show" que nosaltres traduïm com a "UN ALTRE ESTRENA UN ALTRE SHOW" i que és el començament i final del nostre musical. Es varen fer més de 1000 representacions a Broadway. Al 1949 va guanyar els premis TONY com a millor musical. Aquest tema es considera avui dia com un himne a l'espectacle.

Annie

Annie és un musical de Broadway basat en la popular tira còmica de Harold Gray "Little Orphan Annie". Amb música de Charles Strouse, lletres de Martin Charnin, i "llibret" de Thomas Meehan. La producció original de Broadway es va començar l'any 1977 i es va representar durant gairebé sis anys, establint un rècord per al teatre d'Alvin (ara el teatre Neil Simon). Això va donar lloc a nombroses produccions en molts països així com gires nacionals i va guanyar el premi Tony al millor musical. Les cançons del musical "Tomorrow" i "It's the Hard-Knock Life" són alguns dels seus números musicals més populars.

Somriures i Llàgrimes

Somriures i Llàgrimes, originalment The Sound of Music és una pel·lícula musical de 1965 dirigida per Robert Wise i protagonitzada per Julie Andrews i Christopher Plummer. Basada en el musical de Broadway del mateix nom, amb cançons escrites per Richard Rodgers i Oscar Hammerstein II i guió d'Ernest Lehman. La pel·lícula es una adaptació de la novel·la "La història dels cantants de la família Trapp". El rodatge del so de la música va tenir lloc a Salzburg i als estudis de la 20th Century Fox a Califòrnia. La pel·lícula va guanyar un Oscar i és també un dels films musicals més exitós.

Singin' in the Rain

Cantant sota la pluja és una comèdia musical americana de 1952 dirigida i coreografiada per Gene Kelly i Stanley Donen, amb Kelly, Donald O'Connor i Debbie Reynolds. Ofereix una pintura alegre de Hollywood a finals de 1920, amb les tres estrelles que retrata artistes atrapats en la transició del cinema mut al cinema parlat.

La pel·lícula va tenir un èxit modest quan es va estrenar. Tot i la victòria de Donald O'Connor en els Globus d'Or, y el premi a Betty Comden i Adolph Green pel seu guió al Sindicat de Guionistes d'Amèrica i el nomenament de Jean Hagen als Oscar a la Millor actriu de repartiment va passar molt discretament. No obstant això se li ha atorgat l'estatus de llegenda pels crítics contemporanis i és considerat sovint com la millor pel·lícula de la història musical i la millor pel·lícula mai feta a la "Unitat Freed Arthur" a la Metro-Goldwyn-Mayer. Va encapçalar la llista de pel·lícules musicals més gran de l'AFI i se situa com la cinquena més gran de cinema nord-americà de tots els temps en la seva llista actualitzada de les pel·lícules més importats d'Amèrica en 2007.

Spamalot

Spamalot de Monty Python és una comèdia musical adaptada de la pel·lícula de 1975 Monty Python "Els Cavallers de la taula Quadrada". Igual que la pel·lícula, és una paròdia molt irreverent de la llegenda Artúrica, però es diferencia de la pel·lícula de moltes maneres.

La producció original de Broadway l'any 2005 dirigida per Mike Nichols va guanyar tres premis Tony, incloent el premi Tony al millor musical de la temporada 2004-2005 i va rebre 14 nominacions a aquests premis. Durant el seu funcionament inicial de més de 1.500 actuacions va ser vist per més de dos milions de persones.

Matilda

Aquest Musical està basat en la novel·la infantil del mateix nom de Roald Dahl. Va ser adaptat per Dennis Kelly, amb música i lletra de Tim Minchin. Una història al voltant d'una nena que es diu Matilda, de 5 anys d'edat i amb el do de la "telecinesi", el moviment o distorsió d'objectes amb el poder de la ment. Apassionada per la lectura supera tots els obstacles causats per la seva família i l'escola i ajuda a la seva mestra a recuperar la seva vida.

Matilde ha rebut tots els elogis de la crítica. Ha guanyant set premis Olivier al 2012, incloent Millor Nou Musical. Encara té el rècord de major quantitat de premis guanyats per un musical als premis Oliver. En els premis Tony 2013 el musical va guanyar cinc premis, incloent el premi Tony al Millor Llibre d'un Musical.

L'espectacle s'està interpretant actualment al West End de Londres, a Broadway, a Nova York, Toronto, gira per Austràlia i gira per Estats Units.

Mary Poppins

Mary Poppins és un musical amb llibret de Julian Fellowes, música i lletres de Robert B. Sherman i Richard M. Sherman, i cançons addicionals de George Stiles i Anthony Drewe. Està basat en la sèrie de llibres de Pamela Lyndon Travers sobre el personatge del mateix nom.

Produït per Disney Theatrical en Associació amb Cameron Mackintosh i codirigit per Richard Eyre i Matthew Bourne, L'Espectacle va debutar el 2004 al West End londinenc i dos anys després va donar el salt a Broadway obtenint múltiples reconeixements entre ells s' inclouen dos premis Olivier i un Tony. Des llavors també s'ha pogut veure en nombrosos països al llarg de tot el món.

Propostes Didàctiques

preparant l'espectacle...

- Despertar la curiositat i l'interès per a veure l'espectacle i participar-hi
- Parlar sobre el comportament correcte en aquest tipus d'actes
- Entendre que és el Teatre Musical

després de l'espectacle...

- Fer una valoració sobre el comportament que han tingut en l'espectacle
- Fer una valoració de l'espectacle. Han gaudit? Què els ha agradat més?
- Els ha agradat els personatges? I les cançons?
- Fer un anàlisi de l'entorn de l'espectacle: la sala, l'atrezzo, vestuari, il·luminació, qualitat dels músics...

Propostes d'activitats

Aquí teniu algunes propostes d'activitats. Unes són pensades per a fer prèviament a l'espectacle, per tal de despertar la curiositat per a l'espectacle que aniran a veure i per tal de familiaritzar-los amb els elements que allà hi trobaran. L'altre grup d'activitats està pensat per a reforçar tot el que s'ha treballat a l'espectacle.

activitats prèvies

1. Imprimir la Fitxa 1 (Parts d'un Teatre) i identificar i posar nom a les diferents parts d'un Teatre. Posar més noms afegint elements al dibuix.
2. Crear diversos grups que formin una companyia de Teatre i fer que cada membre esculli un ofici teatral i expliqui que és el que haurà de fer en els assajos i durant la funció en directe. Aquest interessant vídeo del Teatre Principal de Terrassa us pot ajudar: <https://vimeo.com/26871393>
3. Tria d' un musical de teatre o cinema que coneguis, el personatge que t'agradaria interpretar. Descriu el personatge; aspecte, vestuari, manera de parlar i de moure's. Intenta imitar-lo davant els teus companys.

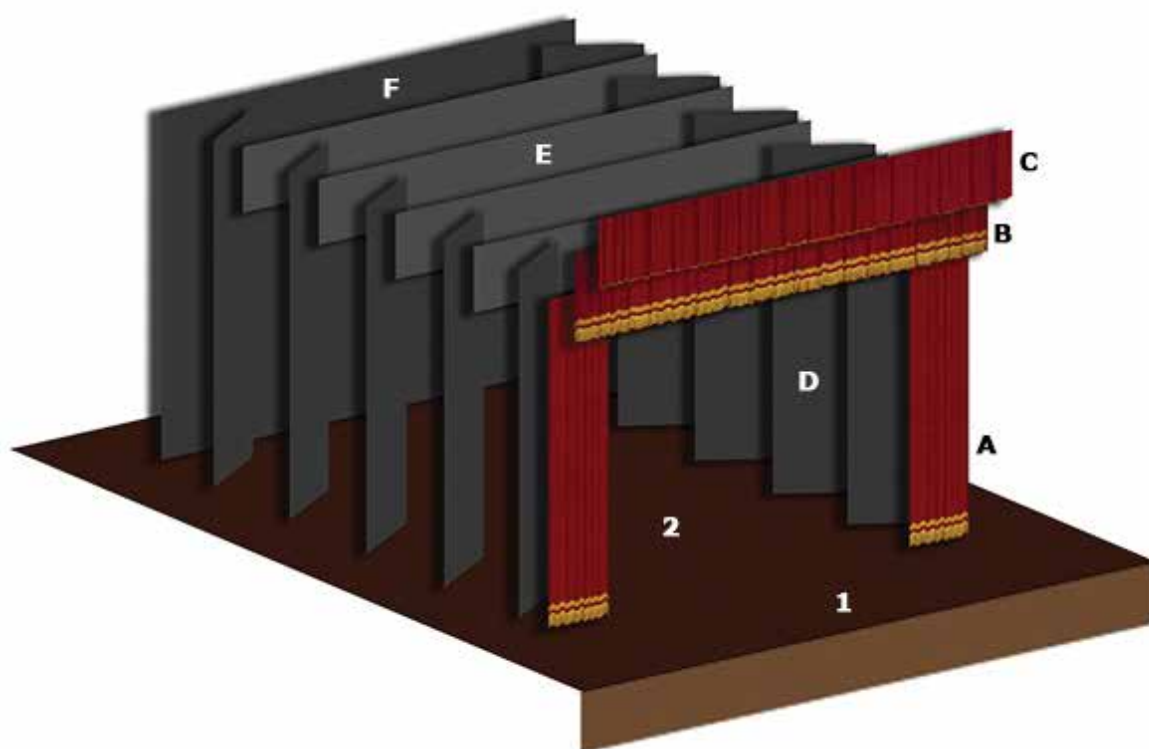
activitats posteriors

D'observació:

- De quina ciutat és el perfil que es veu a l'escenografia?
- Quin es la il·lusió dels nens del KiddyBroadway?
- Per que s'ha empipat la Diva?
- Quina paraula llarga i difícil de pronunciar sona molt harmoniosa?
- Quina variant actoral vol escollir el personatge que interpreta "FER QUE RIGUIN"?
- Aconsegueixen els nens el seu objectiu?

Recorda que l'objectiu del KiddyBroadway es mostrar les principals especialitats artístiques del Teatre Musical: L'Interpretació, El Ball i El Cant al públic familiar i escolar i que nosaltres hem fet una lleugera adaptació dels temes per encaixar-los dins la nostra història.

Fitxa 1

1:

2:

A:

B:

C:

D:

E:

F: