

la caja de los juguetes

a partir de obras musicales de Claude Debussy - dirección: Enrique Lanz
producción: Etcétera, con la colaboración de la Junta de Andalucía

UN CUENTO MUSICAL PLENO DE TERNURA Y HUMOR

UN ESPECTÁCULO QUE REIVINDICA LA IMPORTANCIA DEL JUEGO Y SE POSICIONA EN TEMAS DE IGUALDAD DE GÉNEROS

De: Enrique Lanz

A partir de las obras musicales:

La boîte à joujoux de Claude Debussy y André Hellé,

The children's corner y *The little negro* de Claude Debussy

Dirección de escena, escenografía y títeres: Enrique Lanz

Iluminación: Lía Alves

Producción: Etcétera, con la colaboración de la AAIICC (Junta de Andalucía).

Distribución: A+ Soluciones Culturales

Dirigido a todo público a partir de 3 años.

Duración: 45 minutos.

Idioma: Castellano, catalán, inglés o francés.

LA OBRA MUSICAL*

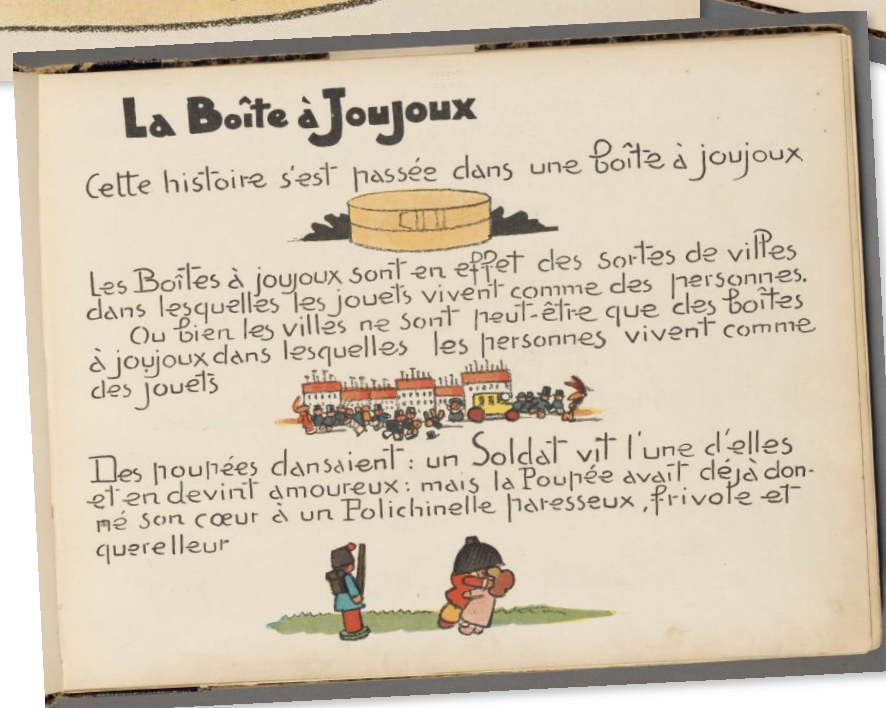
Esta creación de Etcétera se basa fundamentalmente en la obra *La boîte à joujoux* del compositor francés Claude Debussy (1862-1918) y del ilustrador André Hellé (1871-1945).

Hellé propuso a su amigo Debussy ponerle música al libreto e ilustraciones que había creado, y el músico se entusiasmó con la tarea, componiendo esta obra en 1913, que dedicó a su hija Claude-Emma apodada "Chouchou".

Decía Debussy que para crear esta música le arrancó confesiones a la muñeca de Chouchou. Concebida como un ballet para niños, fue originalmente compuesta para piano. El propio compositor comenzó su orquestación pero debido a su fallecimiento esta tarea fue terminada por André Caplet.

Esta obra es uno de los más conocidos cuentos musicales para niños, un ejemplo de música impresionista, gestada en plena época de las vanguardias artísticas. Se trata de una partitura delicada, exquisita, amable al oído, con melodías muy diferenciadas para cada personaje, que permite a los niños seguir fácilmente la historia.

Desde su estreno ha sido interpretada musical y escénicamente en todo el mundo.

*LA BOÎTE À
JOUJOUX, ©
ÉDITIONS
DURAND.

SINOPSIS GENERAL

Las cajas de juguetes son como las ciudades y quienes viven en ellas sienten y padecen como las personas...

Una muñeca de trapo, bailarina, despierta a medianoche e invita a bailar a todos los juguetes que viven con ella dentro la caja. Aparecen un oso de peluche, un tentetieso, un batallón de soldaditos, un elefante sobre ruedas, un perro salchicha, piezas de arquitectura, un cocodrilo y un largo etcétera de juguetes. Entre todos ellos la muñeca prefiere a Polichinela, el títere de guante popular, porque él es mejor bailarín.

La muñeca y Polichinela se hacen novios, pero no consiguen compartir los mismos sueños ya que él no la trata correctamente. Para defender a la muñeca de Polichinela, interviene un soldadito de madera que siempre la ha amado de verdad.

Esto desencadena una batalla entre juguetes: por un lado Polichinela y sus amigos los títeres Pierrot y Arlequín, y por el otro el soldado y su batallón. Ambos bandos pelean con dados, pelotas y bolas de papel. Todo es un juego pero el soldadito termina roto y deshecho.

La muñeca lo ayuda, lo salva, y finalmente entre ellos surge el amor. Se casan y construyen un teatrillo de papel, de juguete, donde vivir en paz nuevas aventuras...

EL ESPECTÁCULO

Enrique Lanz crea un espectáculo tomando como referencia no solo *La boîte à joujoux*, sino también otras obras de Debussy como *The children's corner* y *The little negro*.

Esta versión de Lanz y Etcétera cuenta con un pianista, una actriz, cuatro titiriteros y numerosos títeres; todo esto acompañado de proyecciones de vídeo y una gran cantidad de juguetes animados.

Como en otras creaciones de la compañía, en este montaje también se utiliza el recurso de una historia dentro de otra, en este caso la de una acomodadora del teatro que recibe al público y comienza a contarle sobre los detalles del edificio. En medio de esas explicaciones recuerda al antiguo escenógrafo que trabajaba allí, y que tenía como pasatiempo construir juguetes, de los que todavía quedan muestras.

Con la complicidad del pianista y del propio público, la acomodadora comienza a abrir cajas de juguetes, para explicar lo que hacía el escenógrafo, recuerda una de las historias que él contaba y la comparte con el público: la de la caja de los juguetes, una fábula de amor entre una muñeca bailarina y un soldadito de madera.

Como es ya una constante en el trabajo de Etcétera, el espacio, los decorados y los títeres, albergan numerosos trucos, sencillos pero eficaces, de forma que nada es lo que parece y todo se transforma mágicamente ante los espectadores.

Las cajas, previamente tapadas, se van desvelando poco a poco ante la mirada del público. Se abre, cierran, y de todos los rincones surgen juguetes.

Los juguetes son títeres que responden a técnicas diferentes. Están diseñados a partir de juguetes reales de los años 20 y 30 del pasado siglo: mecanos, peluches, juegos de arquitectura, soldaditos, pelotas, tentetieso, etc.

Diversas proyecciones de vídeo se empastan con la escenografía. Lo que vemos en ellas son también juguetes o juegos de entonces -molinillos de viento, móviles, figuras de papiroflexia un teatro de papel- totalmente imbricados en el decorado y la dramaturgia de la obra.

En el espectáculo hay guiños a la propia historia del teatro, se habla de escenografías, de personajes clásicos, de teatro de papel, y finalmente es un teatro donde los protagonistas deciden quedarse a vivir...

La fábula original es sumamente sencilla. Sin embargo, Etcétera la enriquece haciendo una interpretación contemporánea de este cuento clásico. Se enfatizan valores como la no violencia, la inutilidad de la guerra, la fuerza del juego, el poder del amor. También se ofrece un posicionamiento sobre la igualdad de géneros. Por un lado la muñeca no acepta los tratos incorrectos de Polichinela. Por otro lado se revierte la fórmula del héroe que salva a la dama, pues aquí es la muñeca quien deviene la auténtica heroína, quien realmente salva al soldadito.

Títeres, objetos, sombras, proyecciones de vídeo, un pianista y una actriz, se ponen al servicio de una obra musical de referencia en las composiciones del siglo XX y ofrecen una versión contemporánea para los niños y las niñas de hoy.

FICHA ARTÍSTICA

Dirección de escena, escenografía y títeres: Enrique Lanz

Iluminación: Lía Alves

Ayudante de dirección: Yanisbel Victoria Martínez

Coreografías: Carina Martín

Producción: Etcétera (con la colaboración de la Junta de Andalucía)

INTÉRPRETES

Pianista: Alexis Delgado

Actriz: Yanisbel Victoria Martínez

Titiriteros: Araceli García, Rocío España, Carlos Montes, Migue Rubio.

REALIZACIONES

Construcción de escenografía y títeres: Enrique Lanz, Carlos Montes y Óscar Ruiz

Post-producción de vídeos: Merlí Borrell

Sastrería: Raquel Vaquero

LA CRÍTICA HA DICHO...

Blog Público, Madrid, *La caja de los juguetes de Claude Debussy* /Enrique Lanz

“Las piezas de Etcétera tienen siempre un importante sustrato cultural, relacionado con la música clásica; visualmente, son maestros en el manejo de marionetas; pero lo más importante es que ninguno de sus espectáculos se parece al anterior.

En este caso, creo que se avanza: por un lado es el más teatral de los que he visto hasta ahora, con un texto, una historia, unos personajes principales; por otro lado, las habituales (fantásticas) marionetas se complementan con técnicas de cámara oscura y sobre todo un interesantísimo trabajo audiovisual.

El resultado es una vez más una delicia de color, de movimiento, de originalidad. Y también una excelente ocasión de acercar a los pequeños y disfrutar con la música de Debussy. Enhorabuena de nuevo a Enrique Lanz y a su equipo.”

Revista de la Unión de Actores, Madrid, *El desván de los juguetes, el inicio de una afición*, por Antonio Hdez.

“La caja de juguetes que Claude Debussy compuso para disfrute de su hija será el disfrute de grandes y pequeños gracias a la narración de Yanisbel, la calidad del pianista Alexis Delgado y la imaginación de la compañía Etcétera. Capaces como son de hacer un ballet de marionetas y de volar por el escenario la imaginación de los niños y los

adultos que les acompañan con un eficazísimo uso de la luz, el color y los movimientos de los elementos puestos en escena. Todo para contar la historia de amor entre un soldado y una bailarina. El silencio sólo lo rompen ruidos de asombro ante lo que se ve en escena, como cuando se llena de flores con una simple proyección, y un fuerte aplauso final a todo el elenco, antes de que el público invada el escenario para tocar, ver y hacerse fotos con los mismos juguetes que protagonizaban la función. ¡Menudo fin de fiesta!”

Ideal de Granada, *La magia habita en el sótano*, por Andrés Molinari

“Este espectáculo es un suave paso adelante sobre temas y recursos que son clásicos en Etcétera, como los diferentes tamaños de un mismo títere o el gusto por el color fosforescente que ya destelló en ‘Pedro y el Lobo’.

Lo nuevo, ese interesante uso del vídeo, que tiene sus momentos culminantes con la ventana apaisada a la calle, que nos sitúa en un sótano cuna de toda la magia, y con la decoración de la boca de escenario entapizada con dibujos

de luz sobre simples maderas de cajón. En medio, el ¡Oh! es lo más escuchado entre la chiquillería, e incluso entre sus padres, que quedan deslumbrados por el incesante desfile de recursos escénicos. (...)

Sobrenadan por doquier el humor y la nostalgia, el color vivo y la agilidad sin tregua.”

Doce Notas, ¡Sube al desván del Real!, por Leticia Yustos

“Poco a poco, a medida que avanza la historia, acompañados por la música, van apareciendo en escena juguetes que enternecerán a más de uno e ilusionarán a más de otro. Grandes, coloridos, con algo que decir y algo que contar, pues son parte de esta historia. Por eso, podemos constatar que la sala se convertirá en un verdadero “desván de juguetes animados” que nos harán volver a la infancia.

Muchos, constantes y preciosos sonidos se mezclaron con las melodías del piano: ahhhh, ohhhh. No sé de qué extraña manera, quizá por la sincronía, por la acción y la narración, o por todo eso puesto a la vez con sabiduría, se abren los oídos de una manera maravillosa, y se escuchan melodías que más tarde recordarás, incluso algunas que desapercibidas habían podido pasar.

Este saber hacer no sería posible sin el trabajo mágico, ahí en las sombras, de los titiriteros. Así todo cobra su sentido, todo junto; viva pues la magia, viva la ternura, las sorpresas y el humor. Y que podamos reflexionar sobre los espectáculos, las historias y la música en todas sus dimensiones.”

Artezblai, Érase una vez, por Roger Fariñas Montano

“La trama sirve como pretexto para que la actriz en el supuesto rol de acomodadora de sala, enseñe a los infantes no solo interioridades de gran valor patrimonial sino que asimismo comparta conocimientos que tienen que ver más específicamente con quienes protagonizan la ficción. Martínez presenta la sala y muestra los cajones donde se guardan escenografía y juguetes; luego al pianista se le ocurre la brillante idea de invitarla a contar una historia en la que música y marionetas sean protagonistas: me resulta esta una manera eficaz, por parte de los creadores de la puesta, de encantar al niño e irlo introduciendo sutilmente en la convención.

El argumento de “La boîte à joujoux” ha sido llevado a escena cientos de veces, al cine animado, se ha traducido a varios idiomas., sin aportes novedosos, sin regalar más que la simple anécdota. Sin embargo, este espectáculo de Etcétera propone un alto nivel de calidad estética. Disfrutar de este brillante relato contado con marionetas me da una lección sobre lo que es verdaderamente importante: no solo el qué nos cuentan sino el cómo lo hacen. Me resultó un viaje fascinante e intuía que al infante también, dadas las copiosas reacciones que de la platea surgieron a lo largo de la función.

El director de la compañía granadina es coherente con la tradición de la fábula. No apela a la palabra en voz de los muñecos, solo a la narración en voz de la actriz, armoniosamente unida a la partitura sonora que funge como personaje vital. Excelentemente interpretada por Delgado, la música va permitiendo que la imaginación del niño vuele, va abrazándolo y enamorándolo. En el universo creativo de Enrique Lanz es perceptible, además, el interés por mezclar tradiciones titiriteras populares con elementos clásicos y de alta sofisticación tecnológica: ahí están las proyecciones audiovisuales,

tan adecuadas y sugerentes, que nunca desentonan sino que perfilan el ámbito visual. Los titiriteros son los responsables, también, de que imaginemos con vida a personajes tan deliciosos del acervo universal, como el perezoso Polichinela y sus acompañantes, Pierrot y Arlequín.

Érase una vez el valor inestimable de Etcétera para hacer sonreír, “jugar al teatro” y disparar el gusto por la música clásica y la belleza.”

A golpe de efecto, El desván de los juguetes, por Estrella Savirón

“Como es habitual en esta compañía, además de la música en directo y la presencia de un narrador, los juguetes se mueven en escena tanto por manipulación directa como con la técnica de manipulación en negro, que tanto y tan bien maneja esta compañía (los actores vestidos de negro manipulan los muñecos con varillas, etc.). Y aunque esta propuesta tiene un formato más pequeño que otros famosos montajes de esta compañía, se realiza con el mismo cuidado, delicadeza y entusiasmo que el resto. Utilizando para ello, proyecciones de imágenes mediante el uso de dos proyectores (uno en altura y otro a ras de suelo), que generan imágenes de fácil comprensión infantil llenas de color, alegres y con efectos simples pero bien ajustados al tipo de público, que se complementan con una forma característica de narrativa, habitual en esta compañía, de lenguaje sencillo, claro, que implica al espectador infantil pero que trata a los niños como lo que son, sin necesidad de utilizar un lenguaje infantilizado (es decir, usando las palabras adecuadas, explicando las cosas claramente y sin nombrar objetos, animales y cosas con diminutivos y palabras absurdas...). Un espectáculo didáctico, ameno, participativo y lleno de color, que resalta valores universales y estimula a los más pequeños para disfrutar de la belleza de las formas, los movimientos y la música.”

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL ESPECTÁCULO

El espectáculo se representa con música en directo (piano).

Está concebido para espacios de mediano formato, pero se puede adaptar fácilmente a otros formatos.

Dirigido a todo público a partir de 3 años.

Duración: 45 minutos. Idioma: Castellano o francés.

Fotografías, vídeos y otras informaciones pueden consultarse en:

<http://titeresetcetera.com/espectaculos/la-caja-de-los-juguetes>

GIRAS REALIZADAS

Este espectáculo se ha presentado en las siguientes plazas y programaciones:

- Teatro Fernán Gómez, Madrid (temporada navideña con 33 funciones)
- Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Teatro Alhambra
- Festival de Música Española de Cádiz, Gran Teatro Falla
- ABAO Txiki (Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera), Teatro Arriaga
- Teatro Isabel La Católica, Granada
- Parque de las Ciencias, Granada
- Festival MOPTI, Ourense
- Ópera de Oviedo, Oviedo
- Festival de Invierno, Torrelavega.

En Madrid, en el Teatro Real, ha estado durante dos temporadas con gran éxito: en 2011-2012 con 18 funciones y en 2017-2018, con 20 funciones.

UNA APUESTA EDUCATIVA SOBRE TEMAS DE IGUALDAD DE GÉNEROS

La neurociencia hoy afirma que sin emociones el cerebro no aprende. Un aprendizaje sin emociones, se olvida. Un aprendizaje con emociones, se retiene.

En estos días en los que tanto hablamos sobre temas de igualdad de género, que repudiamos la violencia machista y las distintas formas de opresión contra las mujeres, que batallamos desde diferentes campos por una sociedad más justa e inclusiva, estamos convencidos de que, si en un frente debemos incidir entre todos los ciudadanos es en la educación.

Necesitamos personas transformadoras de la sociedad. Transformar es cambiar, cambiar es aprender. Y las emociones son cruciales en el aprendizaje, por eso el teatro tiene un rol proactivo muy importante a jugar en nuestra sociedad y en ese aprendizaje de los más jóvenes, ya que potencia la sorpresa, la alegría, y se afianza lo aprendido.

Títeres, objetos, sombras, proyecciones de vídeo, un pianista y una actriz, nos ponemos al servicio de una obra musical de referencia en las composiciones del siglo XX y ofrecemos una versión para los niños y las niñas de hoy.

La caja de los juguetes funciona estupendamente en representaciones familiares como en campañas escolares. Tanto para unas como para otras, proponemos varias actividades alrededor de la experiencia escénica, para complementar el espectáculo y sobre todo para establecer diálogos con el público en torno a un tema tan de actualidad.

Proponemos:

- talleres antes de las funciones, para familias o solo para niño(a)s, para abordar a través de juegos y ejemplos prácticos, temas presentes en el espectáculo
- encuentros con el público al finalizar la representación, para responder a la curiosidad de todos y para entablar un debate sobre los asuntos del a obra.
- conferencia sobre el teatro de títeres como herramienta educativa

Dicen los científicos que el cerebro está programado para abrir ventanas en determinados momentos de la vida. El teatro en general y los títeres en particular, con todos sus ingredientes y estímulos, permiten que nuestras niñas y niños tengan un recuerdo más profundo de la experiencia, por tanto activen mejor lo aprendido y lo apliquen con más facilidad. *La caja de los juguetes* puede ser un granito de arena, desde nuestro bastión teatral, en esa batalla colectiva por la igualdad de géneros.

PREMIO NACIONAL DE TEATRO PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 2014

Compañía fundada en 1981 en Granada, por Enrique Lanz y Fabiola Garrido. La excelencia y versatilidad de su trabajo la han convertido en un referente de calidad dentro del teatro contemporáneo español. Su obra es sinónimo de rigor y vanguardia.

Etcétera ha estrenado diferentes espectáculos entre los que destacan: *Synopsis* (1985), *Trans* (1990), *Pedro y el lobo* (1997), *La serva padrona* (1998), *Historia de Babar el elefantito* (2001), *Soñando el carnaval de los animales* (2004), *El retablo de maese Pedro* (2009), *La caja de los juguetes* (2009), *El alma del pueblo* (2013), *El sastrecillo valiente* (2013).

Estas creaciones han conocido un significativo éxito por parte del público y la crítica, que les ha permitido presentarse en los más importantes festivales de títeres y música a nivel internacional, viajando por una treintena de países, actuando además en los teatros de mayor renombre de la escena española. Debemos destacar, por su repercusión pública, la colaboración con el Gran Teatre del Liceu de Barcelona durante doce temporadas (286 representaciones), y con el Teatro Real de Madrid, donde ha presentado cinco de sus espectáculos en ocho temporadas (115 representaciones).

El trabajo de Etcétera se podría identificar por la escenificación de obras musicales con títeres para todos los públicos. La compañía es líder en España en este género, y con su obra ha abierto la puerta de grandes teatros y festivales que ahora acogen regularmente a los títeres en sus

programaciones. Etcétera ha allanado así el camino a muchas compañías que siguen sus pasos, siendo escuela y cantera de numerosos titiriteros y agrupaciones en Granada.

Más allá de esta evidencia, lo que distingue su obra es la poesía de sus espectáculos, la concienzuda búsqueda estética para crear los títeres, la innovación técnica y la investigación continua como motor y eje de todos los proyectos. Esto permite que cada espectáculo sea voluntariamente diferente en estética y técnica a los anteriores, y que la renovación sea permanente, por lo que el I+D+i deviene una práctica habitual.

Entre sus misiones se encuentra también la investigación, documentación y difusión del teatro de títeres tradicional y contemporáneo. Entre junio de 2012 y agosto de 2014 la exposición *Títeres. 30 años de Etcétera*, en el Parque de las Ciencias de Granada, mostró una antología de sus tres primeras décadas de trabajo. La muestra fue visitada por cerca de 800.000 personas.

En esta línea Etcétera imparte cursos y conferencias, organiza exposiciones, publicaciones en España y a nivel europeo. Ha concebido y dirigido artísticamente diferentes eventos titiriteros en Granada; entre 1998 y 2007 *La verbena con títeres*, en la Huerta de San Vicente; entre 2004 y 2011 el festival *El rincón de Cristobica*, de la Diputación de Granada, y desde 2016 dirige el festival de títeres *Quiquiriquí*, organizado por el Centro Federico García Lorca.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, le concedió en 2014 el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, por “la calidad y la innovación de sus creaciones a lo largo de una amplia trayectoria en el ámbito del títere tradicional y contemporáneo”. El jurado reconoció igualmente la labor de Títeres Etcétera “en su búsqueda de nuevos lenguajes escénicos y el mérito de haber introducido el títere en teatros de gran formato, así como la importante labor pedagógica realizada con su exposición *Títeres. 30 años de Etcétera*, en el Parque de las Ciencias de Granada”.

En 2017 el Ayuntamiento de Granada le concedió el Premio al Prestigio Turístico Nacional, por “poner en valor el género de obras con títeres y a su vez innovar la tradición familiar, siendo embajadores de Granada por todo el país”.

Con 37 años Etcétera sigue adelante, con un compromiso firme con los espectadores a los que se dirige, consciente de la responsabilidad social y servicio público que brinda, y con la misma ilusión que el primer día.

MÁS INFORMACIÓN:

Tel: + 34.679.934.450
etceterateatro@gmail.com
titeresetcetera.com

DISTRIBUCIÓN:

soluciones culturales

M. ÁNGELES MARCHIRANT

616 533 805
ma.marchirant@a-mas.net

LAURA MARÍN

616 273 496
laura.marin@a-mas.net

C/ Chera, 1-29ª – 46017 Valencia

www.a-mas.net