

El Manual

Created By:

índice

Sinopsis del Ballet	1
Detrás del Ballet	2
Coreógrafo	3
Compositor	4
Nuevo instrumento: Celesta	5
Actividades	6
Página para Colorear	8
Encuestas	9

¿Cuánto durará la presentación?

Acto 1 - 45 min

Acto 2 - 45 min

Duración total

Intermedio - 20 min

1 hora 50 min*

*Tiempos aproximados

Sinopsis del Ballet

El telón se levanta y aparece el señor Drosselmeyer en su taller, preparándose para la fiesta en casa del señor y la señora Stahlbaum. Es su fiesta anual de Nochebuena. El mágico y excéntrico señor Drosselmeyer ha preparado una sorpresa especial para su querida ahijada, Clara Stahlbaum. Le regala un cascanueces de madera maravillosamente misterioso. Clara queda inmediatamente encantada con el regalo. El hermano de Clara, Fritz, está celoso y le roba el cascanueces a Clara. En medio de sus bromas, Fritz rompe accidentalmente el cascanueces. El señor Drosselmeyer acude al rescate y le asegura a Clara que todo estará bien.

Leah McFadden por Rachel Neville

La fiesta termina y Clara, justo antes de la medianoche, regresa a la sala a oscuras para ver cómo está su Cascanueces. Le asustan unos ratones grandes, pero de repente aparece el señor Drosselmeyer y los ratones huyen. Para sorpresa de Clara, el señor Drosselmeyer ordena que el árbol de Navidad crezca hasta alcanzar un tamaño tan enorme que desplaza a toda la habitación. Después, transforma su pequeño juguete de madera en un Cascanueces de tamaño natural. El Cascanueces se presenta con Clara y también presenta a sus soldados.

Los ratones reaparecen repentinamente y se desata una feroz batalla. Los soldados parecen estar ganando, pero aparece el gran Rey Ratón y la situación cambia. El Cascanueces y el Rey Ratón luchan, y justo cuando el Rey Ratón está a punto de vencer al Cascanueces, Clara lo distrae, dándole al Cascanueces la oportunidad de vencer al Rey Ratón.

Para deleite y sorpresa de Clara, el Cascanueces se transforma en un apuesto joven príncipe que la lleva a un viaje encantado. La lleva al País de las Nieves y luego al hermoso Reino del Hada de Azúcar, donde Clara se entretiene con bailes de muchas tierras.

Clara y el Príncipe bailan juntos rodeados de radiantes flores. El Hada de Azúcar y su Caballero bailan entonces para Clara y el Príncipe. El Príncipe lleva a Clara dormida de vuelta a su casa, donde despierta sin saber si su mágico viaje fue un sueño o una realidad.

Detrás del Ballet

E.T.A. Hoffmann escribió el cuento "El Cascanueces y el Rey Ratón" en 1816. Alexandre Dumas tradujo la historia al ruso (modificando gran parte de la historia original) y se convirtió en un amado cuento navideño en el país. El ballet fue contratado por el director de los Teatros Imperiales de Moscú, Ivan Vsevolozhsky, en 1891, y se estrenó una semana antes de la Navidad de 1892. Fue musicalizado por Chaikovski y coreografiado originalmente por Marius Petipa.

El estreno del ballet navideño se realizó como un doble estreno junto con la última ópera de Chaikovski, *Iolanta*, en el Teatro Imperial Mariinsky de San Petersburgo, Rusia. Se acepta generalmente que Lev Ivanov, segundo maestro de ballet de los Teatros Imperiales de San Petersburgo, colaboró estrechamente con Marius Petipa para crear gran parte de la coreografía, ya que Petipa enfermó durante los ensayos. El compositor hizo una selección de ocho de las piezas más populares antes del estreno del ballet en diciembre de 1892, conformando lo que actualmente se conoce como la Suite del Cascanueces, Op. 71a, tal como se escucha en las producciones del Ballet de Moscú. La suite se popularizó al instante; sin embargo, el ballet completo no alcanzó su gran popularidad como espectáculo navideño hasta casi 100 años después.

El ballet navideño se estrenó fuera de Rusia, en Inglaterra, en 1934. Su primera representación en Estados Unidos fue en 1944 a cargo del Ballet de San Francisco, con la puesta en escena de su director artístico y alumno de Balanchine, Willam Christensen. Sin embargo, el ballet navideño no comenzó a alcanzar su gran popularidad hasta después de que la puesta en escena de George Balanchine se convirtiera en un éxito en la ciudad de Nueva York en 1954. ¡Ver el espectáculo se ha convertido en una tradición navideña para familias de todo el mundo!

Artistas del Ballet de Colorado por Andrew Fassbender

Coreógrafo

Marius Petipa

Considerado ampliamente como el "Padre del Ballet Clásico", Marius Petipa es quizás el maestro de ballet y coreógrafo de ballets clásicos más influyente de todos los tiempos. Sus obras siguen siendo influyendo hoy en día, citadas como inspiración para bailarines y coreógrafos como George Balanchine.

Nacido en 1818 en una familia de artistas, Petipa estaba destinado a la actuación. Comenzó su formación de ballet con su padre a los siete años. Renuente al principio, aprendió a disfrutar de la interpretación y demostró un talento natural. A los veinte años, Marius fue nombrado Bailarín principal del Ballet de Nantes en Francia.

Tras alcanzar el éxito de la crítica con la coreografía de La Hija del Faraón, Petipa se convirtió en Maestro de Ballet del Teatro Imperial de Ballet de San Petersburgo. Trabajó para producir ballets espectacularmente suntuosos con Ivan Vsevolzhsky, quien también le encargó El Cascanueces. Petipa permitió que su compañero, Lev Ivanov, coreografiara gran parte de las escenas de acción, ya que se dice que Petipa estaba enfermo en ese momento. También se rumora que pensando que la obra no sería bien recibida, quiso desprenderse de ella. Continuó trabajando hasta su muerte a los 92 años.

¿Qué es un coreógrafo?

Es la persona que crea la secuencia y los movimientos de una representación de danza.

*Artista del Ballet de Colorado:
Andrew Fassbender*

Compositor

Chaikovski nació el 7 de mayo de 1840 en Rusia. Su formación musical comenzó a los cinco años, cuando empezó a tomar clases de piano. A medida que crecía, sus padres deseaban que dejara la música y trabajara en la administración pública. Trabajó en el Ministerio de Justicia durante cuatro años, pero su interés por la música solo creció durante este tiempo.

A la edad de veintiún años comenzó a tomar clases en la Sociedad Musical Rusa y, poco después, se matriculó en el Conservatorio de San Petersburgo.

La obra de Chaikovski se estrenó públicamente en 1865. Su primera sinfonía tuvo un gran recibimiento tras su interpretación en Moscú. Se consolidó con sus numerosas sinfonías, óperas y ballets. El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente y El Cascanueces son ballets clásicos, todos compuestos por Chaikovski.

Irónicamente, Chaikovski consideraba al Cascanueces una de sus obras menos favoritas. Dirigido por Ivan Vsevolohsky, director de los Teatros Imperiales de San Petersburgo, El Cascanueces fue compuesto en respuesta al éxito de La Bella Durmiente.

Pyotr Tchaikovsky

¿Qué es un compositor?

Una persona que escribe música, especialmente como profesión.

Orquesta del Ballet de Colorado por Amanda Tipton

Nuevo instrumento: Celesta

En 2019, el Ballet de Colorado incorporó un nuevo instrumento a nuestra orquesta: ¡la celesta! Si bien la orquesta ha interpretado la partitura de El Cascanueces con gran belleza durante muchos años, es muy emocionante poder interpretarla con un instrumento para el que fue escrita originalmente por Chaikovski. La celesta tiene un sonido agudo, similar a una campana, y recibió su nombre de la palabra francesa *céleste*, que significa "celestial".

En la época en que Chaikovski escribió la partitura de El Cascanueces, era un instrumento relativamente nuevo. Creada en 1886 (seis años antes del estreno de El Cascanueces), la celesta es un idiófono percutido que se opera mediante un teclado. Se parece bastante a un piano vertical, pero tiene teclas más pequeñas y una caja acústica mucho más pequeña. Las teclas se conectan a martillos que golpean un conjunto graduado de placas o barras metálicas suspendidas sobre resonadores de madera. Una de las obras más conocidas que utiliza la celesta se encuentra en El Cascanueces. Escuche atentamente el segundo acto de "La Danza del Hada de Azúcar" de Piotr Ilich Chaikovski para ver si puede percibir su delicado sonido.

Actividades en el Aula

ESCUCHA Y APRENDE: Escucha la música compuesta por Pierce. Cierra los ojos si así lo deseas. Ahora, responde las siguientes preguntas: Si esta pieza musical fuera una forma, ¿qué forma sería? ¿Un color? ¿Un animal? ¿Una estación del año? ¿Un lugar? ¿Por qué? ¿Es rápida, lenta o variada? ¿Cuál es el sentimiento de la pieza o qué emociones sientes al escucharla? Piensa en tres adjetivos que creas que mejor describen la música. Compara tus respuestas con las de otros compañeros. ¿Alguna de tus respuestas es igual? ¿Por qué crees que obtuviste respuestas similares o diferentes?

MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA: Ahora, divídanse en grupos y creen movimientos que vayan con las respuestas de tu equipo en la actividad anterior. Intenta incorporar algunas de las respuestas de todos tus compañeros.

¿Cómo se mueven los animales? ¿Cómo te moverías en invierno de forma diferente a como te mueves en verano? ¿Cómo se movería el azul, en comparación con el naranja? Algunos movimientos deberían ser altos; otros, bajos. Algunos deberían ser rápidos; Otros podrían ser lentos. Sé consciente de usar todo tu cuerpo, no solo tus pies. Une todos tus movimientos para crear un baile y preséntalo en la clase.

POESÍA EN MOVIMIENTO: Después de ver la producción, escribe un poema inspirado en la actuación. ¡Ahora, intenta invertir el proceso! Formen grupos, encuentren un poema que realmente les guste y creen un baile que lo acompañe. Identifiquen palabras y temas fuertes dentro del poema y asocien los movimientos con ellos. Integren los movimientos para crear un baile y presentarlo para sus demás compañeros. Si hicieras una producción completa de tu baile, ¿qué tipo de escenografía y vestuario serían adecuados? Dibuja o haz un collage de imágenes que representen cómo prepararías la escena.

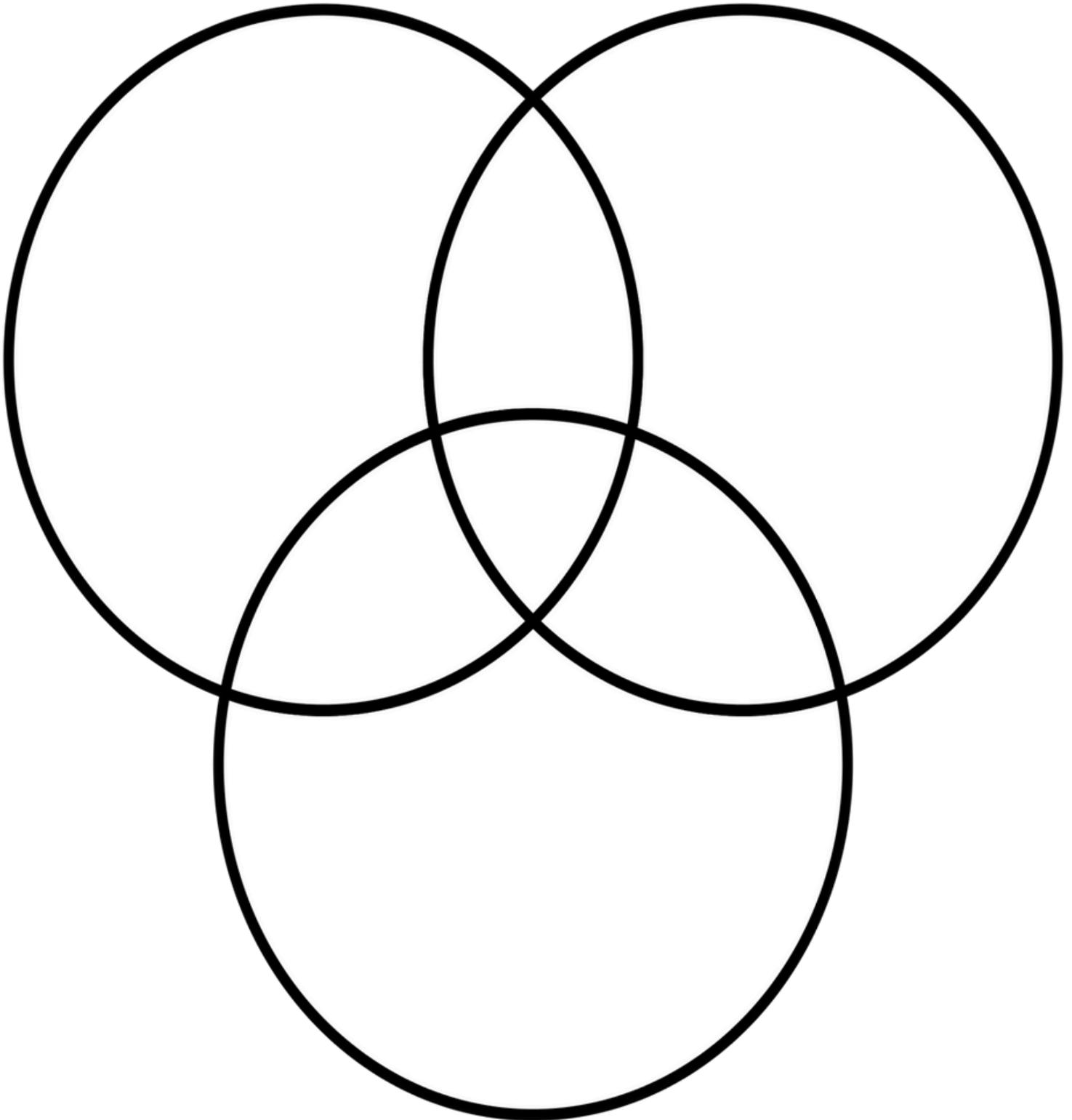

NARRACIÓN A TRAVÉS DE LA DANZA: La danza es una forma de arte que cuenta una historia a través del movimiento. Usando una historia o texto que tu clase esté estudiando, puedes recrear escenas de la historia usando la danza. Los estudiantes deberán dividirse en grupos pequeños y asignar diferentes escenas de la historia. Indícales que reinterpreten la historia usando solo el movimiento. Invite a los estudiantes a ser creativos en sus reinterpretaciones, permitiendo el movimiento abstracto o literal.

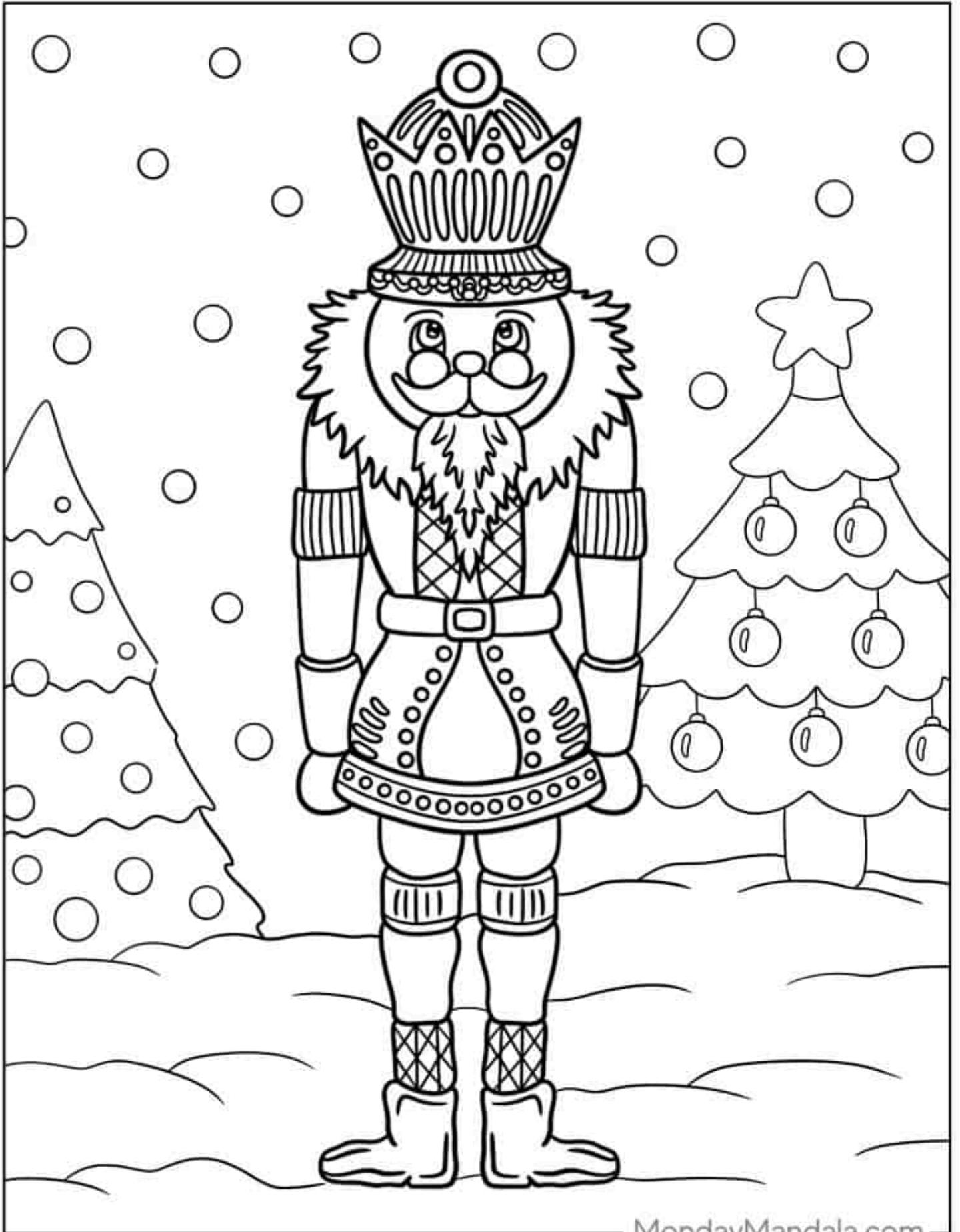

Actividades

COMPARAR Y CONTRASTAR: Utilice el diagrama de Venn en esta página para comparar y contrastar tres medios narrativos diferentes. Ahora que ha visto El Cascanueces narrado en escena mediante el movimiento, intente compararlo y contrastarlo con otras dos historias: una literaria y otra cinematográfica.

Página para Colorear

Encuestas

Encuesta para Docentes/Facilitadores

CLICK HERE

O escanea el código QR que aparece abajo

Estudiante/Espectador

CLICK HERE

O escanea el código QR que aparece abajo

