

© Disney

Disney
EL REY LEÓN

EL MUSICAL QUE CONMUEVE AL MUNDO

Stage
ENTERTAINMENT
ESPAÑA

TEATRO
LOPE DE VEGA
MADRID

GUÍA DIDÁCTICA

CONTENIDOS

5 INTRODUCCIÓN

ANTES DE VER EL ESPECTÁCULO

6 PROYECTO 1: ¿Qué hay tras la máscara?

7 PROYECTO 2: Comportarse como los animales

DESPUÉS DE VER EL ESPECTÁCULO

8 TEMAS DE DEBATE

9 DATOS FASCINANTES

10 PROYECTO 3: Vivir la máscara

11 PROYECTO 4: El Ciclo Vital

12 PROYECTO 5: La controversia del debate

14 PROYECTO 6: El lenguaje de la música

15 PROYECTO 7: La historia de Nala

16 PROYECTO 8: Contrastar puntos de vista

18 LA HISTORIA

20 REPARTO DE PERSONAJES

22 ACERCA DE LA PRODUCCIÓN

Zazu

Los derechos de este material pertenecen a Disney. Sin embargo, se permite a los colegios de España imprimir los materiales para su uso didáctico.

Querido profesor:

¡Bienvenido a la guía didáctica del 'El Rey León' de Disney!

Estos materiales están creados para niños de entre 12 y 16 años. Hay ocho actividades basadas en la historia, personajes, temas y música de El Rey León. Estas lecciones aportarán una experiencia de aprendizaje única e inspiradora para todos tus alumnos, y culminarán con la visita al teatro para vivir el musical.

Nuestro programa didáctico tiene el objetivo de ayudar a que los niños aprendan y aprecien el maravilloso mundo del teatro.

Esta guía va acompañada por hojas de actividades para fotocopiar que apoyarán el aprendizaje.

Este cuadernillo está estructurado en dos secciones: en la primera parte encontrarás un resumen de las unidades e incluye los objetivos y conceptos generales de aprendizaje; un guión de las clases, así como consejos para su preparación, con sugerencias para ampliar o adaptar las actividades para alumnos de diferentes edades y aptitudes. Se proponen dos unidades para antes de que la clase vaya a ver 'El Rey León', con el fin de prepararlos para la experiencia, y seis actividades para después de la visita al espectáculo. En la segunda parte, tendrás información de apoyo sobre la historia y los personajes de 'El Rey León' para ayudarte, tanto a ti como a la clase, a aprovechar al máximo las actividades.

Y, si necesitas más información acerca del espectáculo, puedes visitar nuestra página web www.elreyleon.es

El premiado musical de Disney 'El Rey León' hará participar a los alumnos y actuará como un fantástico catalizador de aprendizaje. Con la espectacular música y letra de Elton John, Tim Rice y Lebo M, entre otros, el espectáculo presenta personajes maravillosos – desde el soberbio Mufasa al retorcido Scar – con sorprendentes vestuarios y decorados que os dejarán sin respiración.

Esperamos que disfrutéis de las lecciones e ideas de actividades que apoyan el espectáculo, y que vuestra visita a 'El Rey León' sea una experiencia inolvidable.

Rafiki

Gran parte del esplendor de 'El Rey León' proviene de su llamativo e innovador uso de las máscaras. Esta lección preparará a los estudiantes para el impacto que ejercen las máscaras en el espectáculo, y para su propio trabajo en clase con ellas.

¿QUÉ HAY TRAS LA MÁSCARA?

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

- Escribir y demostrar los diferentes propósitos de las máscaras en la vida real y en el teatro.
- Explorar personajes y aprender técnicas de presentación a través del discurso y la escucha.
- Explorar las funciones de las máscaras desde diferentes contextos culturales e históricos.

GUION DE LA CLASE

Comienza la clase con la presentación a los estudiantes del concepto "máscaras" y su amplia gama de usos. Por ejemplo, algunas son utilizadas como protección, otras para engañar, en otros casos son de decoración ceremonial o para un propósito ritual. Discute con ellos ejemplos de máscaras de la vida real: cirujano, soldador, ciclista; y en la ficción: 'Batman', 'El Fantasma de la Ópera', el personaje de Jim Carrey en la película 'La máscara'. Anima a que los estudiantes aporten sus propios ejemplos. Luego explica las funciones tribales y ceremoniales de las máscaras. Cuando los líderes espirituales se ponen una máscara dejan de ser ellos y se convierten en el espíritu que representa

PREPARACIÓN

Fotocopia la ficha de proyecto (Secundaria 1) para cada estudiante. Reúne una selección de máscaras (cuantas más mejor). Entre las sugerencias para máscaras se incluyen Halloween, animales, personajes famosos, pasamontañas de ladrones, mascarilla de cirujano, buceo, filtro anticontaminación de ciclismo y, también, te hará falta maquillaje teatral (del tipo que utilizan las geishas y los payasos).

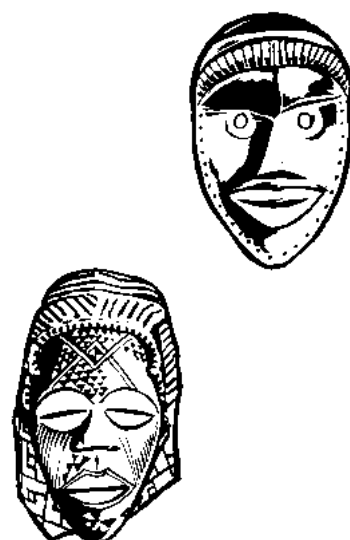
la máscara, asumiendo poderes especiales, tales como el de curar o de maldecir. El uso de las máscaras en rituales y teatro, con frecuencia, tienen propósitos similares. Estas ayudan a centrar la atención en un determinado sentido, capturando las emociones y la imaginación, y transforma a los participantes. Ponte una máscara y demuestra como todo tu ser, postura, actitud y movimiento pueden cambiar para combinarse con la máscara. Muestra a los estudiantes las otras máscaras que tienes y elige a algunos de ellos para que se las pongan y asuman un personaje que encaje con la máscara. De forma conjunta, analizad cómo el portador actúa y se mueve y cómo eso se relaciona con la máscara.

Distribuye las fichas del proyecto. Los estudiantes deben elegir varios tipos de máscaras de entre las que se han mostrado o de las que se han hablado (o cualquiera que se les ocurra), y describir el propósito de cada una.

ASAMBLEA

Habla acerca de las diferentes máscaras y propósitos que los estudiantes hayan mencionado. Revisa la introducción de

la lección acerca de los diferentes usos de las máscaras. Discute brevemente las ideas preconcebidas de los estudiantes sobre 'El Rey León' (muchos estarán familiarizados con la película de dibujos animados) y prepáralos para la idea de actores interpretando a esos personajes gracias al vestuario y a las máscaras.

'El Rey León' se construye de forma espectacular sobre el recurso del antropomorfismo, creando 'criaturas' que contarán una historia muy humana al tiempo que retienen sus características animales. Esta lección preparará a los estudiantes para que interioricen esta idea.

COMPORTARSE COMO LOS ANIMALES

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

- Entender el antropomorfismo y su importancia en la literatura y el teatro.
- Entender la destreza del autor (personaje, ambientación, estado de ánimo) y describir en términos antropomórficos cómo son los animales y cómo con frecuencia se representan por cualidades específicamente humanas.
- Analizar y discutir caracterizaciones, estructuras narrativas y lenguaje figurativo.

GUION DE LA CLASE

Comienza por hablar de los diferentes animales (su amplia variedad en tipo, tamaño, localización geográfica y grado de acercamiento hacia ellos). La discusión deberá cubrir categorías como mascotas, animales domésticos, granja, fauna en España, la jungla y el ártico. Pide a los estudiantes que describan a los animales. Las características que deberán considerar son tamaño, los sonidos que emiten y sus movimientos.

Elige a algunos alumnos para que actúen con acciones animales para, luego, interaccionar entre ellos, por ejemplo: un perro pastor con una oveja, un gato y un ratón o un tigre acechando a un antílope. Pídeles que expliquen de qué

PREPARACIÓN

Fotocopia la ficha de proyecto (Secundaria 2) para cada estudiante.

forma sus acciones ayudan a representar a los animales.

Continúa la discusión hablando del rol de los animales en la literatura. Pregunta a los jóvenes ejemplos de libros que hayan leído. Estos pueden incluir, por ejemplo: '101 Dálmatas', 'El libro de la selva' o el conejo blanco de 'Alicia en el País de las Maravillas'. Habla acerca de cómo los animales se comportan como humanos. ¿Por qué los escritores han elegido hablar de los animales como si fueran personas? ¿Es más fácil? ¿Más difícil? ¿Por qué?

Introduce y explica el concepto de antropomorfismo, que imbuye a los animales con los atributos, sentimientos y comportamientos de los seres humanos.

Señala de qué forma a los animales se les otorga cualidades específicas humanas. El perro representa la lealtad y la confianza ('Lassie'), sin embargo, su primo el lobo representa la destrucción ('Los tres cerditos'). La serpiente es con frecuencia traidora y furtiva ('El libro de la selva'), pero en ciertas tradiciones orientales la serpiente es la sabiduría. Los cerdos personifican la glotonería, ¿pero qué pasa con 'Babe'?

Entrega la ficha de proyecto a la clase. Deberán elegir a varios animales y debatir las cualidades humanas que se les atribuyen normalmente.

ASAMBLEA

Recuerda a los estudiantes las ideas que se han expuesto en esta lección, de cómo los animales con frecuencia

son retratados con cualidades humanas. Habla de cómo esto se podría aplicar a 'El Rey León', y prepáralos para la

exhibición que hacen los animales de una amplia gama de emociones, cualidades y defectos.

ADAPTAR LA ACTIVIDAD PARA ESTUDIANTES DE MENOR EDAD

Para adaptar la actividad a alumnos más pequeños puedes comenzar por pedir que hagan una lista con tres columnas, la primera con sustantivos colectivos para animales (rebaño, manada), otro con las crías de estos animales (cordero, ternera) y otra con los hogares de los animales (establo, nido). A partir de ahí se puede conducir el debate hacia comparaciones basadas en animales del estilo 'listo como un lince' o 'lento como una tortuga'. Pide a la clase que creen sus propias comparaciones utilizando su imaginación (más torpe que un tejón) y utiliza este ejercicio para hablar del concepto del antropomorfismo.

Antes de comenzar con la siguiente lección, vuelve a la segunda actividad, Comportarse como los animales.

Habla de los diferentes animales que los alumnos han visto en El rey león y que identifiquen las distintas características humanas que se han mostrado.

DESPUÉS DE VER EL ESPECTÁCULO

TEMAS DE DISCUSIÓN

También es positivo que los alumnos tengan la oportunidad de hablar de su experiencia teatral. Aquí se sugieren algunos temas a tomar en cuenta...

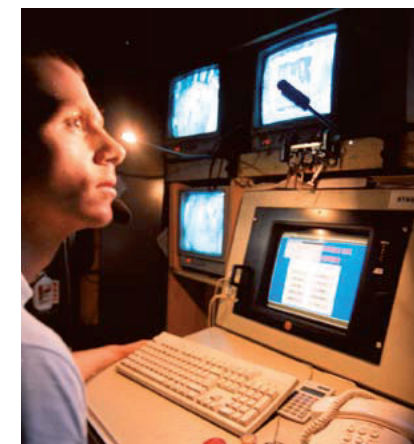
- ¿Cuál ha sido tu personaje favorito y por qué?
- ¿Cuáles fueron tus escenas preferidas del musical? ¿Por qué?
- ¿A qué prestaste más atención, a los animales o a la gente que los manejaba?
- ¿Qué te pareció ver a las personas que manejaban las esculturas animadas?
- ¿Cuáles fueron tus esculturas animadas preferidas y por qué?
- ¿Cambiarías alguna de las esculturas animadas? ¿Cómo? ¿Por qué?
- Cuando Scar le habló a Simba del Cementerio de Elefantes, ¿qué le debería haber contestado a su tío en lugar de decidir ir allí?
- ¿Cómo se movían algunos de los animales? ¡Muéstralo!
- ¿Cuál fue tu canción favorita?
- ¿Cómo era la relación de Simba con su padre?
- ¿Por qué Scar obró mal?
- ¿Qué debería haber hecho?
- ¿Qué crees que hubiera dicho Rafiki a Nala si ella le hubiera preguntado lo que debía hacer?
- ¿Qué aprendió Simba?
- ¿Cuál es el papel de Rafiki dentro de la comunidad?

Mufasa

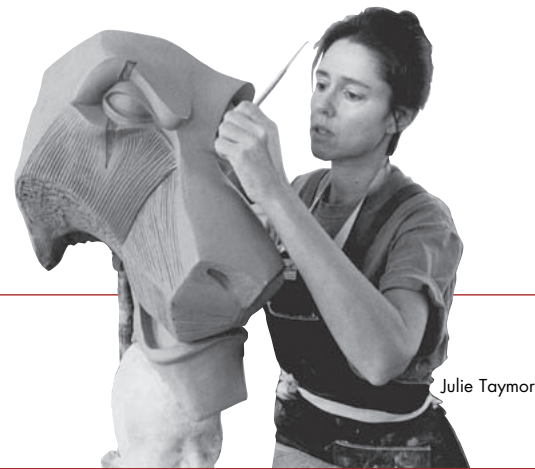
Rafiki – boceto de vestuario original

CURIOSIDADES SOBRE 'EL REY LEÓN'

- Hay 106 hormigas en el traje de la chica hormiguero.
- Se utilizaron 27kg de césped para los sombreros de la sabana humana.
- Hay 27 pájaros cometas.
- El animal más grande es el elefante: 4 metros de largo, 3,5 metros de alto y 2,75 de ancho. Cuando se pliega mide 86cm de ancho.
- Se necesitaron 37.000 horas para hacer las esculturas animadas y las máscaras.
- Se utilizaron casi 700 artefactos de iluminación para crear la trama lumínica del espectáculo.
- Hay más de 232 esculturas animadas en el espectáculo, incluyendo marionetas de varilla, de sombra y de gran tamaño.
- Los animales más altos son las jirafas de 5,5 metros que aparecen en la canción 'Yo voy a ser Rey León'. El animal más pequeño del espectáculo es un ratón de 13cm en la punta del bastón de Scar.
- El sol de 'El Rey León' está construido con 30 varillas de aluminio unidas entre sí por tiras de seda. Cuando los cables elevan el círculo, da la impresión de que el sol se eleva sobre el horizonte.
- Más de 340kg de silicona fueron utilizados para la construcción de las máscaras. La escultura animada de Timón pesa 6,8kg.
- Hay 25 tipos de animales, pájaros, peces e insectos representados en la obra.

Esta lección dará la posibilidad a los estudiantes de revivir el impacto que provocan las máscaras de ‘El Rey León’, realizar sus propias máscaras, y utilizarlas para crear apasionantes personajes.

Julie Taymor

VIVIR LA MÁSCARA

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

- Realizar máscaras utilizando una gran variedad de materiales diferentes.
- Mostrar técnicas dramáticas a través del movimiento, la mímica y el sonido.
- Evaluar las interpretaciones dramáticas, las habilidades propias y las de los demás.
- Aprender acerca de las máscaras desde diferentes contextos históricos y culturales.

GUION DE LA CLASE

Before making the masks, revisit the Antes de comenzar a hacer las máscaras repasa el trabajo de la ficha de actividad del proyecto 1 (Qué hay tras las máscaras) para recordar a la clase los tipos de máscaras y sus diferentes funciones. Desde un punto de vista teatral, deberían considerar la forma en que una máscara es una pronunciación categórica de un personaje. La máscara centra la atención en facetas específicas mientras que un rostro humano transmite una infinita cantidad de información que en muchos casos es contradictoria.

Explica que en teatros de gran tamaño, la gente que está sentada detrás no puede ver las expresiones faciales de los actores, las máscaras se pueden utilizar para asegurarnos que todos saben quién es quién. Por eso las máscaras tienen que ser al mismo tiempo exageradas y que a su vez centren la atención, como las clásicas máscaras

PREPARACIÓN

Fotocopia la ficha de proyecto (Secundaria 3) para cada estudiante. También necesitarás materiales para fabricar máscaras tales como cartón, pinturas y pinceles, tejidos, elástico, lana y cuerdas.

teatrales de la tragedia y la comedia. De forma similar, los movimientos de los actores deben estar exagerados para expresar el sentido de las máscaras.

Distribuye la ficha de proyecto para que los estudiantes planifiquen su propio diseño de máscaras, teniendo en cuenta su personaje, función, público y poderes. Deberían producir un boceto donde indiquen los colores, materiales, tamaño, etc.

Entonces estarán preparados para fabricar sus máscaras.

El método para realizar las máscaras déjalo a su elección. La forma más fácil y rápida es cortar una pieza de cartón con la forma deseada, cortar los agujeros de los ojos, decorarlo con pintura, telas y otros elementos y poner un elástico en los extremos para sujetarla a la cabeza. Para un proyecto más ambicioso y más extenso, pueden crear modelos tridimensionales utilizando cartón piedra o enormes tocados ceremoniales del estilo que se ven en ‘El Rey León’.

Para ahorrar tiempo, una opción es darles los materiales en blanco sobre los que puedan crear sus diseños teniendo en cuenta las restricciones de los materiales disponibles. También se les pueden ofrecer materiales adicionales como cartón o lana para que creen cuernos, narices tridimensionales, cabello y otros rasgos.

Cuando los estudiantes hayan completado sus máscaras deberían, por turnos, explicar el personaje y la función de la máscara al tiempo que la llevan puesta y ejecutan los movimientos adecuados. Un estudiante que haya creado la máscara de un animal, por ejemplo, debería moverse de tal forma que sugiera a ese animal. Los otros estudiantes deberán calificar del 1 al 10 tomando en cuenta lo convincentes que se muestren en su actuación.

ASAMBLEA

Discute con la clase las máscaras realizadas en relación a las máscaras vistas en ‘El Rey León’.

EXTENSIÓN DE ACTIVIDAD

Para ampliar el trabajo, los estudiantes deberán investigar la historia; los usos de las máscaras en el teatro y los rituales de todo el mundo, incluyendo una exposición visual de la materia que pueda ser expuesta en la pared.

‘El Rey León’ celebra el gran Ciclo Vital: la interrelación entre todas las criaturas, sus lazos con la naturaleza y los peligros y consecuencias que conlleva romper ese círculo. Esta lección permitirá que los estudiantes exploren el concepto de círculo vital ayudará a incrementar su valoración por el respeto al mundo en el que vivimos.

EL CICLO VITAL

Rafiki

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

- Familiarizarse con el concepto de Ciclo Vital y discutir sobre él, desarrollando las habilidades para exponer, explicar y dar respuesta a través de la expresión oral y de la escucha.
- Escribir para informar, explicar y describir ideas complejas.
- Utilizar técnicas teatrales para explorar el concepto de Ciclo Vital.

GUION DE LA CLASE

Dibuja un gran círculo en la pizarra y pregunta qué tiene que ver ese círculo con ‘El Rey León’. Trata que los estudiantes se den cuenta del significado de la canción del comienzo ‘El Ciclo Vital’, y de cómo la historia finaliza con un nuevo principio, con Rafiki presentando al hijo recién nacido del Rey León a los habitantes de la sabana. Todo parte de un ciclo infinito.

Familiariza a los jóvenes con las palabras de la directora de la obra, Julie Taymor: “En cuanto comencé a visualizar ‘El Rey León’, el tema dominante y la imagen que emergían era el círculo. Además de la historia del crecimiento personal de un niño, ‘El Rey León’ dramatiza el ritual del nacimiento, la muerte y el renacimiento”.

PREPARACIÓN

Fotocopia la ficha de proyecto (Secundaria 4) para cada estudiante.

Recuerda a los estudiantes cómo Mufasa le dice a Simba que todas las criaturas dependen de otras, que todos tenemos un sitio en el Ciclo Vital y cómo el viaje que emprende Simba lo ayuda a encontrar su verdadero sitio en ese círculo.

Pide a los estudiantes que en parejas debatan y elaboren un informe sobre los siguientes puntos:

- Círculos utilizados en la producción (el gran sol, la melena de Mufasa).
- El efecto de romper ese círculo (la caza desmesurada de Scar que provoca la ruina).
- Ejemplos de círculos en la mitología y literatura (la mesa del Rey Arturo, la rueca de la Bella Durmiente, el símbolo del yin y el yang).
- Otros ciclos naturales, además del de la vida y la muerte (día y noche, las estaciones, siembra y cosecha, la órbita de los planetas).
- Ejemplos contemporáneos de la necesidad de mantener el círculo (reciclaje de residuos).

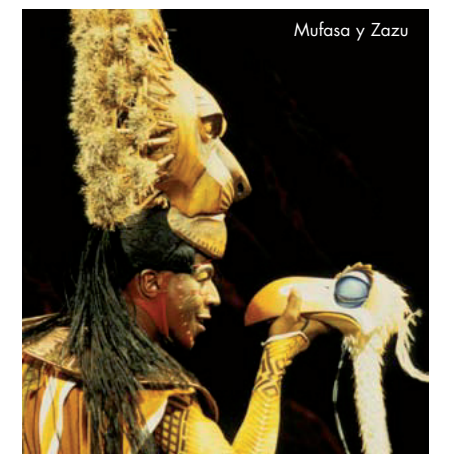
Distribuye las fichas. Recuérdales la sabiduría de Zazu y su conocimiento del valor del Ciclo Vital. En la ficha, los estudiantes tienen que dibujar a Zazu en el centro, y en cada una de las llamadas que lo rodean y que tienen su propia etiqueta, imaginar y escribir brevemente lo que Zazu diría de la importancia del personaje, objeto o acción en el gran círculo de la vida en la sabana.

ASAMBLEA

Discute la actividad y asegúrate de que los estudiantes entiendan el Ciclo Vital.

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD

Pide a la clase que improvise escenas donde Zazu explique a diferentes personajes la importancia de cada uno en el Ciclo Vital. También pueden crear coreografías o piezas de mimo que simbolicen el Ciclo Vital.

Mufasa y Zazu

Los personajes de ‘El Rey León’ se presentan con cualidades humanas integradas en la representación del animal. Héroes y villanos tienen sus propios puntos de vista, ¡digno de ser emitido en un programa de debate de la tele! Los estudiantes deberán explorar los personajes de ‘El Rey León’ y considerar sus motivaciones a través de un debate en clase

LA CONTROVERSI DEL DEBATE

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

- Preparar, improvisar y trabajar desde diferentes roles de ‘El Rey León’: de los personajes, del público y otros papeles.
- Identificarse con los personajes de ‘El Rey León’, entendiendo y defendiendo sus acciones e intenciones.
- Clarificar y afinar preguntas, tratar de convencer a los demás de un punto de vista, hacer las preguntas pertinentes, presentar una idea de forma persuasiva, modificar puntos de vista, analizar y evaluar las contribuciones propias a través del discurso y la escucha.

GUION DE LA CLASE

Para esta clase, tendrás que asumir el papel de director/productor.

Elige a un director de plató, que tendrá la función de encargarse de que todo el mundo sepa lo que va a hacer y acordar una escaleta (un documento que muestra el orden en que ocurren las cosas). Nombra a un director musical, que deberá encargarse de la música de la introducción y el cierre, además de una breve cortinilla de música para presentar a cada invitado. Si tuvieras disponible luz para el evento, elije a un técnico de iluminación para que enfoque y siga con el foco a los invitados cuando estos vayan hacia sus asientos o, si fuera el caso, se marchan de forma intempestiva presos de la ira. El foco también puede iluminar a gente que desde el público

PREPARACIÓN

Fotocopia la ficha del proyecto (Secundaria 5) para cada estudiante.

pregunte o cree una escena. Ponga a uno o dos estudiantes a cargo del público (serán los regidores) y que con carteles y gestos lo alienten a reír, corear o abuchear.

Elige a dos ‘mediadores’ para que intervengan si el debate se caldea en exceso. Alguien tendrá que asumir el papel de consejero familiar, que aparezca poco tiempo antes del final del programa para aconsejar a todo el mundo de cómo se pueden conciliar las diferencias. (“Mufasa, no creo que en realidad esté escuchando lo que su hermano está diciendo”; “Scar, usted transmite mucha negatividad. ¡Venga, dele un gran abrazo a su sobrino y que parezca de verdad!”)

Escoge a estudiantes que interpreten al presentador del programa, a Simba, Mufasa, Scar, Sarabi y Nala. El trabajo del presentador es formular preguntas sobre los puntos de inflexión de la producción. Los invitados tienen que tener en cuenta cómo sus decisiones, buenas o malas, afectan sus vidas y cómo la historia podría haber sido diferente. ¿Qué decisiones tomó Simba? ¿Fueron buenas, malas? ¿Cómo cada una de estas decisiones podría haber cambiado la historia? Y lo más importante, el presentador también tiene que crear expectativas, entusiasmo y participación entre el público.

EJEMPLO DE ESCALETA

1. Música
2. Luces
3. Regidores alzan el cartel ‘aplausos’
4. El foco sigue al presentador que entra al estudio por la izquierda
5. El presentador se sienta y hace un gesto al público para que cesen los aplausos
6. La música disminuye
7. El presentador da la bienvenida al público
8. Invitado 1: cortinilla musical de entrada. Sarabi
9. Preguntas/comentarios del público.
10. Invitado 2: cortinilla musical de entrada. Mufasa
11. Invitado 3: cortinilla musical de entrada. Nala
12. Preguntas/comentarios del público.
13. Invitado 4: cortinilla musical de entrada. Simba
- (aquí crear una gran anticipación: “Aquí hay alguien que los tres queréis ver, ¿verdad? Bien, esta noche tengo una verdadera sorpresa para todos vosotros... Simba, ¡sal ya!”)
14. Invitado 5: Cortinilla musical de entrada. Scar (gran anticipación aquí también, que los mediadores estén preparados)
15. Consejero familiar: cortinilla de entrada

Como director del programa, tendrás que decidir esta escaleta junto con el director de plató.

Luego habla con el equipo de iluminación y sonido, y agrega los detalles necesarios a la escaleta, por ejemplo, especificar qué música se utiliza y cuándo, qué foco se utiliza y cuándo. Para que las cosas se pongan más interesantes, limita el tiempo a media hora de programa, así cada sección tiene que ser cronometrada.

Entrega la ficha de trabajo a los estudiantes que formen parte del público y al presentador del programa, así pueden planificar las preguntas que quieren hacer a los invitados del programa. También tienen que pensar en el papel que interpretan como público. Tienen que guardar la ficha con ellos durante todo el programa para elaborar más preguntas y comentarios de lo que ocurre con ellos.

Los estudiantes que ocupen otros puestos como: invitados, producción, iluminación; deberán preparar contigo sus respectivas partes.

ASAMBLEA

Discute el programa, centrando la atención en los sentimientos de los personajes involucrados.

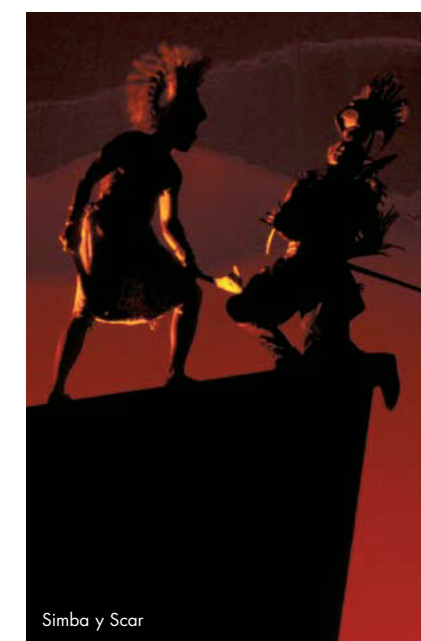
AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD

Los estudiantes deberán escribir a programas de televisión con este formato para saber más cómo se investiga, se gestiona y se producen estos programas.

También pueden ocupar el puesto de críticos de televisión y escribir una crítica del programa.

Scar y Nala

Simba y Scar

Joven Nala y Joven Simba

Uno de las características de más peso de ‘El Rey León’ es la música: desde los vibrantes ritmos tribales africanos a los sonidos evocadores. A través de su propio lenguaje, la música ayuda a transmitir el sentido de la obra y agrega datos a la apariencia, acciones y palabras de los actores. En esta clase los estudiantes aprenderán de qué forma la música puede ser utilizada para transmitir un significado.

EL LENGUAJE DE LA MÚSICA

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

- Explorar la relación entre música y caracterización.
- Explicar de forma escrita cómo una interpretación musical representa a un determinado personaje.
- A través del canto y los instrumentos, interpretar y transmitir significados.

GUION DE LA CLASE

Recuerda a los estudiantes que la banda sonora de ‘El Rey León’ incluye muchos instrumentos de percusión africanos, lo que transmite una amplia variedad de emociones, atmósfera y localizaciones. Explicales que utilizarán instrumentos para describir a los diferentes personajes de ‘El Rey León’.

Haz que escuchen extractos de ‘Pedro y el lobo’ y/o ‘El carnaval de los animales’ para ilustrar la idea.

Reparte la ficha de proyeto. Lo mejor es que los alumnos trabajen en pareja para que asignen un instrumento de percusión a cada uno de los personajes que aparecen en la ficha. (Elige instrumentos de los que tiene disponibles o que pueden ser replicados por el sintetizador). Explica que deberían tomar en cuenta la personalidad de los personajes, la forma en que se mueven, las cualidades que muestran: dignidad, sabiduría, astucia. Deberían escribir las razones que respaldan sus decisiones y cómo deberían ser interpretados esos instrumentos: rápida, lenta, fuerte,

PREPARACIÓN

Fotocopia la ficha de proyecto (Secundaria 6) para cada estudiante. Ten preparados todos los instrumentos de percusión posible, y grabaciones de ‘Pedro y el lobo’ y/o ‘El carnaval de los animales’ para que lo escuche la clase.

suavemente.

Una vez completada la ficha, los estudiantes deben decidir quién de la pareja interpretará el instrumento y quién será el que interprete al animal con el movimiento que tiene cada personaje. A cada pareja se le debería dar un tiempo para que ensayen antes de que toda la clase se reúna para presenciar las interpretaciones.

Si algunos estudiantes tocaran otros instrumentos, cuerdas o vientos por ejemplo, animales a que los lleven a clase (la tuba le puede ir bien a Pumba, por ejemplo). Podrías experimentar agregando una música de fondo a la percusión (ej.: Las cuatro estaciones de Vivaldi o la Sinfonía del nuevo mundo de Dvorak).

Para desarrollar las interpretaciones, las parejas deberían combinarse para expresar el encuentro entre dos personajes: Simba y Nala; Scar y Mufasa; Timón y Pumba. ¿Cómo sus instrumentos confluyen o entran en conflicto?

ASAMBLEA

Discute qué se ha aprendido de las interpretaciones. ¿Qué personajes fueron los más fáciles de representar? ¿Cuáles los más difíciles? ¿Por qué? ¿Qué objetos de utilería podrían haber sido de ayuda?

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD

Por grupos, los estudiantes deben preparar e interpretar poemas con mezcla de voces agudas y graves, dentro del marco de la llamada-respuesta, acompañados de percusión. Elige poemas acordes a la habilidad del grupo.

Simba

Como muchas grandes historias, ‘El Rey León’ no se trata de un espectáculo de animales. Son personajes tridimensionales, cada uno con su propia existencia, pensamientos, creencias y deseos. En esta lección se propone a los estudiantes que observen la historia a través de los ojos de un personaje ‘menor’.

Nala

LA HISTORIA DE NALA

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

- Tener en cuenta y discutir las diferentes interpretaciones en una obra.
- Analizar los temas, ideas y significados a través del cambio de perspectiva.
- Transmitir acción, carácter, atmósfera y tensión en una obra teatral.

GUION DE LA CLASE

Recuerda a los estudiantes que tendemos a ver los argumentos a través de los ojos de los personajes principales, tales como Simba en ‘El Rey León’. Pero la vida de muchos otros se modifica por la acción y los eventos que tienen lugar.

Pide a los estudiantes que piensen cuál es la parte de Nala en la historia y lo que ella representa. Nala, en sí misma, es un personaje fuerte; se enfrenta a los avances de Scar y rompe el estereotipo de princesa en apuros que espera a ser rescatada por el héroe.

También pon sobre la mesa lo diferente que es el viaje de Nala y el de Simba.

PREPARACIÓN

Fotocopia la ficha del proyecto (Secundaria 7) para cada estudiante.

¿Qué rol juega el sexo de la leona en esta diferencia?

Entrega la ficha de proyecto. En esta se muestra un resumen de eventos claves en la historia de ‘El Rey León’, desde el punto de vista y experiencia de Nala.

Divide la clase en pequeños grupos o parejas, y que cada grupo se encargue de desarrollar algunos de los puntos de la historia de Nala. Permite que los grupos discutan durante unos minutos. Los estudiantes deberían tener en cuenta cómo se siente Nala en ese momento y cómo lo expresaría.

ASAMBLEA

Haz un resumen con lo que los estudiantes han aprendido acerca de Nala.

AMPLIACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Como deberes o ampliación de la tarea, los estudiantes utilizarán lo que han aprendido acerca de Nala para escribir una nueva escena con ella, basada en alguno de los incidentes que se han tratado. A continuación proponemos un ejemplo que puede discutir y también en la ficha de proyecto 7 – Ampliación

Mufasa está muerto. Simba ha desaparecido y todos piensan que también ha muerto. Rafiki, Sarabi y Nala son abandonadas a su suerte. Mientras entonan un cántico de lamento, Rafiki borra la imagen de Simba. El joven príncipe y la esperanza que depositaban en él se han esfumado.

ESCENA	DIALOGO	ESCENA	ACCIÓN
1		1	Cae la noche en la Roca del Rey. Luces tenues arrojan largas sombras. Música: “Voy a ser el Rey León”, que suena de forma entrecortada y suavemente en clave menor.
2		2	Una luz muestra a Nala, sentada a la sombra de la roca, con la cabeza inclinada.
3	Nala: Oh Simba, jamás debería haber ido contigo al Cementerio de los Elefantes. Debería haber tratado de contener tu curiosidad.	3	Nala alza la cabeza.
4		4	Efectos especiales de sonido: Hienas que aúllan en la distancia mientras la música se va apagando.
5	Nala: Eras la esperanza de la sabana... mucho más que eso, eras la esperanza de mi corazón.	5	Nala se pone en pie lentamente.

La esencia del teatro es el conflicto, la lucha entre el bien y el mal. 'El Rey León' revela ese conflicto, arrastrando al público a que asuma una opinión, sienta los más y los menos del héroe y desee que derrote al villano. En esta lección, los estudiantes explorarán en más profundidad a los personajes, especialmente Scar, el notable villano de la obra.

Simba

CONTRASTAR PUNTOS DE VISTA

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

- Explorar la escritura empática a través del discurso y el juego de roles.
- Discutir y evaluar la evidencia conflictiva para llegar a un punto de vista.
- Expresar un punto de vista de forma persuasiva.
- Transmitir acción, carácter, atmósfera y tensión en la presentación de una obra teatral.

GUION DE LA CLASE

Recuerda a los estudiantes y discute con ellos lo que han aprendido hasta ahora de 'El Rey León'. Céntrate, especialmente, en las relaciones entre los personajes y cómo evolucionan o resuelven las dificultades.

Por ejemplo: Mufasa y Simba; Simba y Nala; Scar y Nala; Timón y Pumba; Simba, Timón y Pumba.

¿Cuál de esas relaciones tiene éxito? ¿Y cuáles de esas relaciones no y por qué?

Pide a los estudiantes que tengan en mente a Mufasa y Scar. Son hermanos, pero son muy diferentes. ¿Cómo habrá sido su vida en común cuando eran cachorros? ¿Cuándo se convirtieron en enemigos? Tal vez Scar es, de alguna forma, una víctima, al que se le negó el trono primero por ser el hermano menor,

PREPARACIÓN

Fotocopia la ficha de proyecto (Secundaria 8) para cada estudiante.

y luego por el nacimiento de Simba. ¿Se pueden identificar de alguna forma con Scar?

Divide a la clase en dos grupos y distribuye la ficha de proyecto. La mitad de la clase representará a Mufasa y la otra a Scar. Explicales que tienen que completar la ficha del proyecto según su personaje, teniendo en cuenta que están escribiendo una pieza dramática que será interpretada en voz alta y que deberán prestar especial atención al uso del lenguaje y el ritmo.

Cuando se haya completado el proyecto, elige a un estudiante de cada grupo y que ambos se pongan de pie uno junto al otro. No deberán dirigirse de forma directa entre ellos sino declamar sus líneas alternativamente, se pueden mover cómo quieran y utilizar expresiones faciales y gestos para dirigirse al público, a las estrellas o a lo que ellos quieran.

Sería algo así:

Mufasa: Soy Mufasa, 'El Rey León', el compañero de Sarabi y padre de Simba.

Scar: Soy Scar, el heredero al trono por derecho, con un tonto como hermano.

Mufasa: Amo a mi familia, mi glorioso reino y la belleza de la sabana en el aterciopelado cielo de la noche.

Scar: Adoro el poder y el lujo. Me gusta mandar a aquellos que están por debajo de mí, que francamente, son todos los demás.

Repite el ejercicio con varios pares más de estudiantes.

ASAMBLEA

Discute qué han aprendido en esta actividad. ¿Entienden el punto de vista de Scar? ¿Han cambiado su opinión sobre el?

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD

Los alumnos deberán escribir un monólogo para un personaje de 'El Rey León' explicando su perspectiva de la historia. La extensión variará dependiendo de las aptitudes de cada estudiante, con un máximo de 200 palabras para los más capaces y posiblemente en verso. Estos monólogos tienen que ser interpretados frente a la clase (si es posible de memoria) utilizando utilería que hayan traído de sus casas o que esté disponible en el instituto, y si lo desean, pueden acompañarse por instrumentos de percusión.

Joven Simba

Para más detalles acerca de la historia de
'El Rey León' visita www.elreyleon.es

LA HISTORIA

ACTO 1: Amanece en la Roca del Rey bajo la cual se extiende la gran sabana. Rafiki, el viejo y sabio babuino, hace un llamamiento a todos los animales para que asistan al momento en el que Mufasa, el 'Rey León' y su reina, Sarabi, presentan a su hijo recién nacido, Simba. Todos los animales están encantados, todos excepto uno, el hermano de Mufasa, Scar, que está resentido con el nuevo príncipe porque el cachorro es el siguiente en la línea sucesoria al trono.

Simba crece y se convierte en un joven y aventurero cachorro mientras Mufasa trata de enseñarle la responsabilidad del liderazgo y su creencia de que todo coexiste en armonía en el delicado equilibrio llamado el Ciclo Vital.

Scar se aprovecha de la curiosidad de Simba y le habla acerca del Cementerio de Elefantes, un lugar más allá de las fronteras del dominio de su padre, que Simba tiene prohibido traspasar. Simba no puede resistir el impulso de explorar nuevos territorios y se lleva consigo a su mejor amiga, la leona Nala, evadiendo a su supervisor, el pájaro Zazu, el mayordomo de Mufasa. Pero Scar ha preparado una trampa para la joven pareja y son atacados por tres hienas hambrientas, por suerte Mufasa llega a tiempo y los salva. Mufasa está decepcionado con Simba y trata de explicarle el verdadero significado de la valentía y la madurez.

Scar continúa conspirando para derrocar a Mufasa. Con engaños conduce a Simba hasta un desfiladero donde tiene planeado, junto a las tres hienas, provocar una estampida de ñus para acabar con su vida. Mufasa llega a tiempo para salvar, nuevamente, a su hijo pero, en su intento, es herido y atrapado en la oleada de ñus, por lo que trata de trepar desesperadamente por un acantilado. Scar es implacable con su hermano y empuja a Mufasa al

precipicio donde es aplastado por las pezuñas de los ñus. Scar le hace creer a Simba que la muerte de Mufasa fue su culpa y le convence de que deje el reino para siempre.

Todos en la sabana se lamentan de la muerte de Mufasa y creen que Simba está muerto, por lo que tienen que aceptar a Scar como nuevo rey. Un rey perezoso e incompetente que invita a las hienas al reino y con ello comienza la devastación de la sabana.

Simba huye sin descanso hasta que cae exhausto y, a punto de convertirse en comida de los buitres, es rescatado por Timón, un ocurrente suricato, y Pumba, un jabalí de gran corazón. Los dos, se convierten en los grandes amigos de Simba y le enseñan su filosofía de vida, Hakuna Matata (que significa 'no hay problema'). Junto a ellos, Simba crece, convirtiéndose en un joven león.

Zazu

ACTO 2: Scar, torturado por el recuerdo de Mufasa, quiere asegurar su inmortalidad teniendo hijos. Trata de conquistar la atención de Nala, la amiga de infancia de Simba que se ha convertido en una joven y hermosa leona. Ella lo rechaza y escapa del reino jurando, como Simba, no regresar jamás.

Simba se ha convertido en un joven león bastante inquieto y un poco imprudente. Brinca sobre un río desafiando a Timón para que lo siga. Cuando el suricato trata de imitarlo se deslompa por la cascada casi cayendo en las fauces de un cocodrilo que lo esperaba hambriento. Simba lo rescata, avergonzado de su propia estupidez. Mientras contemplan las estrellas, recostados en el suelo, Simba recuerda a su padre y su promesa de que siempre estaría con él. Mientras Simba canta 'Noche sin fin', en el reino el viejo Rafiki escucha la canción en el viento. La imagen de Simba aparece en el tronco de un árbol y en él se ve la melena de un león adulto. Entonces el chamán se da cuenta de que el joven está vivo.

Pumba es perseguido por una leona. Cuando Simba interviene para defenderlo, reconoce a su vieja amiga Nala, que está asombrada de encontrarlo con vida. Los dos jóvenes leones se dan cuenta de que entre ambos existe un profundo sentimiento, pero Simba se siente demasiado avergonzado como para hacer lo que le pide Nala: volver al reino y reclamar su trono.

Simba se refugia en la jungla y allí se encuentra con el viejo Rafiki que le explica que su padre sigue vivo en su interior. Las estrellas parecen bailar y reagruparse

hasta que forman el rostro de Mufasa en el cielo. La aparición de Mufasa le dice que tiene que ocupar su lugar en el gran Ciclo Vital. Simba se convence y comienza su camino de regreso acompañado por sus fieles amigos Nala, Timón y Pumba.

Cuando llegan, se encuentran con que la tierra está seca y yerma, y Scar está enfrentado con Sarabi, madre de Simba, que sostiene que no tienen otra salida que abandonar el reino en ruinas. Simba le planta cara a Scar, pero este obliga a confesar al joven que es responsable de la muerte de su padre.

Cuando Scar acorrala a Simba al filo del acantilado, en un momento de arrogancia, susurra la verdad: que él mató a Mufasa. Esto le da a Simba la fuerza para contraatacar y vencer a Scar, y le obliga a decir la verdad ante todos, aunque él trata de culpar de todo a las hienas. Simba le perdona la vida con la condición de que se exilie y jamás vuelva a pisar esas tierras. Scar se revuelve y ataca a Simba, pero el joven león se las apaña para darse la vuelta para defenderse y, en la pelea, su tío se despeña hacia las hambrientas hienas que esperan debajo.

Simba es proclamado rey y todos los animales lo celebran. El Ciclo Vital continúa al sostener Rafiki en lo alto al hijo del nuevo Rey León, para que todo el mundo lo vea.

Simba y Nala

Scar

Para más detalles de los personajes de
'El Rey León' visita www.elreyleon.es

REPARTO DE PERSONAJES

SIMBA

Como todo niño, la visión del mundo de Simba y su rol son bastante simples. Para él, crecer y convertirse en 'El Rey León' significa decir a los otros animales lo que tienen que hacer. El temperamento travieso de Simba se temple gracias a la adoración que siente por su padre Mufasa. Lo que el pequeño cachorro realmente quiere es ser como su padre. La muerte de Mufasa crea una gran inseguridad en Simba y sobre cómo será cuando sea mayor. Rafiki muestra a Simba su reflejo en el agua y el joven león comienza a entender que el coraje de su padre y su sabiduría son también parte de él.

RAFIKI

El chamán babuino Rafiki tiene el papel de narrador y guía espiritual. El primer momento en el que aparece es para consagrar al recién nacido Simba. Cuando llega la hora, regresa otra vez para guiar a Simba al camino que se supone tiene que seguir. Rafiki es el maestro en 'El Rey León'. Es un personaje basado en la sangoma, herbalista sudafricana, sanadora y paradigma de la verdad. La sangoma es casi siempre una mujer y las tradiciones se pasan de madre a hija de generación en generación. El trabajo de la sangoma es interpretar los mensajes de los espíritus, usar hierbas para curar y predecir el futuro.

MUFASA

Con una voz de oro comparable a su magnífica melena, Mufasa guía y enseña a su hijo Simba. Siempre listo para jugar e instruir, Mufasa sabe cuándo amonestar y cuándo reír entre dientes frente al mal comportamiento de Simba. Fuerte, valiente y sabio, Mufasa es un verdadero líder, y su coraje proviene de la seguridad que tiene al saber quién es y cuál es su lugar en el Ciclo Vital.

ZAZU

Es el asesor de confianza de Mufasa. Zazu es un estirado y formal pájaro cálao con un gran sentido de la dignidad. Está dedicado en cuerpo y alma a Mufasa. El honorable cálao daría su ala derecha por 'El Rey León', y se queda en el reino tanto en los buenos como los malos tiempos.

SCAR

Delgado y sarcástico, Scar compensa su falta de fuerza física con una mente astuta y malévola. Obsesionado con el deseo de poseer el trono, Scar es el implacable enemigo de Simba y Mufasa, un hecho del que el confiado Mufasa se da cuenta demasiado tarde. Scar deja la mayor parte de su trabajo sucio a sus esbirros, las hienas, pero él también puede ser muy cruel. Dirigente, egoísta y avaro, Scar casi destruye, no solo el reino, sino también la tierra en la que viven.

NALA

Igual de valiente y curiosa que Simba, Nala, la leona cachorra, está siempre lista para ir donde él va y hacer cualquier cosa que haga su amigo. Pero el tiempo lo cambia todo y cuando Nala y Simba se reencuentran, la ternura de la cachorra se ha transformado en verdadera belleza y su valentía infantil se ha convertido en un fuerte coraje. La amistad que sentían se transforma en amor.

TIMÓN Y PUMBA

Brenda Chapman, la guionista de la película 'El Rey León', escuchó por primera vez la frase suajili (Hakuna Matata que significa 'no hay problema') en un viaje a Kenia en 1991. Este se convirtió en el lema de los dos payasos de 'El Rey León', Timón y Pumba. Empático y de buen corazón, Pumba siempre confía en todo el mundo, incluso en un carnívoro como Simba. Pumba puede que tenga más músculos que cerebro, pero su gran tamaño es directamente proporcional al tamaño de su corazón. Y cuando Simba se enfrenta a su destino, el leal jabalí es el primero en seguirlo. El autoproclamado "cerebro del grupo", Timón, es un hiperactivo suricato parlanchín. Tanto cuando se burla cariñosamente de Pumba, como cuando se le cae la baba frente a un plato de deliciosos bichos o mientras enseña a Simba su despreocupado estilo de vida, Timón siempre tiene alguna respuesta ingeniosa. Pero tras su labia se esconde un pequeñín muy leal que daría hasta su última broma, si fuera necesario, para ayudar a un amigo.

Julie Taymor es una diseñadora y directora que goza de gran reconocimiento por su mítica puesta en escena inspirada en diferentes formas teatrales internacionales. Cuando Disney Theatrical Productions le propuso realizar la versión escénica de la conocida película ‘El Rey León’, se sintió entusiasmada con el reto: ‘Cuando vi la película... me pregunté ¿qué es lo que funciona del filme para mí? ¿Cuál sería el mayor reto? Eso era lo que quería hacer; el hecho de que fuera muy difícil de hacer para mí lo convierte en un gran desafío’.

ACERCA DE LA PRODUCCIÓN

EL EQUIPO DE PRODUCCIÓN

Cuando nos sentamos entre el público a ver un musical, vemos actores en el escenario. Pero ¿de dónde proviene todo ese vestuario? ¿Y qué hay de las palabras que dicen y las canciones que cantan? ¿Quién ha diseñado y construido los decorados en los que actúan? Un musical de las dimensiones de ‘El Rey León’ agrupa, literalmente, a docenas de creativos que trabajan de forma conjunta para dar vida al espectáculo.

PRODUCTOR

El productor reúne los recursos necesarios para realizar la producción, consiguiendo al equipo creativo y recaudando los fondos necesarios para el presupuesto de la producción. Tratando tanto con la parte creativa como con la del negocio de la producción, el productor crea un entorno de crecimiento en el que los artistas se pueden desarrollar.

DIRECTOR

El director utiliza elementos de

la producción para dar vida en el escenario a las palabras escritas en un guión o en una partitura. El director, habitualmente, establece el tono y el ‘look’ de una producción y establece el movimiento de los actores.

COMPOSITOR

El compositor escribe la música de las canciones y la música incidental. Es el o la responsable del ‘sonido’ del espectáculo.

LETRISTA

Un letrista escribe las palabras, o la letra, de las canciones. Un letrista tiene que trabajar muy estrechamente con el compositor para asegurarse que las palabras funcionen bien con la música.

DRAMATURGO

El libreto de un musical es la obra de un musical, esto es, las palabras que se dicen entre las canciones. Un dramaturgo debe trabajar con el compositor y el letrista para que las palabras habladas se fusionen a la perfección con las canciones.

COREÓGRAFO

El baile parece ir naturalmente con la canción, y un musical con frecuencia incorpora danza dentro de su acción. El coreógrafo diseña una danza, primero en su cabeza o sobre el papel y luego con los bailarines en el escenario. El coreógrafo trabaja con el director para que el movimiento del baile complementa todo el bloque.

ESCENÓGRAFO

El escenógrafo crea el ambiente de la producción, transmitiendo el estilo, el estado de ánimo, la época y el lugar

del espectáculo. El coreógrafo también diseña o selecciona la utillería y el mobiliario de la producción.

DISEÑADOR DE ILUMINACIÓN

A través del uso de cientos de focos e instrumentos de iluminación, el diseñador de iluminación crea el ‘argumento’ de la luz: el color, la intensidad centrándose en el diseño de luces de cada escena. Desde 1970 la mayoría de las producciones profesionales utilizan mesas computarizadas de iluminación, que pueden almacenar miles de pies y cambios de luces en fracciones de segundo.

DISEÑADOR DE VESTUARIO

Un diseñador de vestuario investiga y diseña lo que los actores van a llevar puesto y cómo se van a ver en la producción. Además de tener un amplio conocimiento de la vestimenta de todas las culturas y las épocas, un diseñador de vestuario debe saber cómo un traje puede ayudar o dificultar el movimiento del actor.

DISEÑADOR DE MÁSCARAS Y ESCULTURAS ANIMADAS

En una producción como ‘El Rey León’, que utiliza tantísimas máscaras y marionetas, estos diseñadores deben trabajar estrechamente con los demás integrantes del equipo creativo para que las máscaras y las marionetas funcionen de forma efectiva con el resto de la producción. Un diseñador de máscaras o esculturas animadas debe tener formación en ingeniería además de un amplio conocimiento cultural y artístico.

REGIDOR

El regidor es el enlace entre todos los departamentos, desde las primeras reuniones de preproducción y los ensayos hasta la coordinación de todos los departamentos durante las funciones a través de las llamadas y los pies y la dirección de todo el tráfico que se genera entre bastidores.

VESTUARIO, MÁSCARAS Y ESCULTURAS ANIMADAS

‘El Rey León’ es único en el sentido de que somos testigos de cómo la magia se produce sobre el escenario. No existe ninguna intención de cubrir las ruedas y los engranajes que hacen que todo funcione. Los seres humanos que manejan las esculturas animadas y lucen las máscaras animales se ven por completo. El público tiene un importante trabajo: con su imaginación, está invitado a mezclar al ‘animal’ con el humano en un todo mágico.

Tal como afirma Julie Taymor: “Cuando el espíritu humano anima visiblemente un objeto, experimentamos una conexión muy especial, casi la de dar vida. Nos convertimos en participantes tanto por el método de contar la historia como de la historia en sí”. La directora afirma: “Los personajes animados de Disney tienen una gran expresividad, son animales, pero son animales muy humanos. Tuve que jugar con mantener algunas características de los personajes de Disney para que fueran reconocibles. Pero también me sentí muy inspirada por las máscaras africanas, que son mucho más abstractas, mucho más estilizadas, mucho más esenciales y menos blandas y redondas. Debido a que estábamos creando teatro tridimensional, no quería que los rostros se vieran planos; quería que tuvieran cierta profundidad, como la que tiene la madera. Por eso utilicé materiales orgánicos, fibras, madera, cosas que los hicieran parecer menos dibujos animados”.

Para crear las máscaras y esculturas animadas de ‘El Rey León’, Taymor trabajó con Michael Curry, uno de los principales expertos marionetistas de Estados Unidos. Curry ya había trabajado con Taymor en varias de sus películas y óperas. Con una gran formación en ingeniería así como también en marionetas, él era el encargado de crear el diseño técnico de los personajes. En cuanto al desafío de crear las máscaras para tal espectáculo teatral, Taymor afirma: “En contraste al cambio constante de las expresiones

faciales en el filme de animación, una máscara proyecta solamente una expresión fija. El escultor solo tiene una oportunidad para incorporar la ira, el humor y la pasión de un personaje, para contar toda su historia. Pensé, ¿qué pasaría si creara unas máscaras gigantes que fueran claramente Scar y Mufasa, pero que además se viera el rostro humano y las expresiones faciales no se perdieran al no esconder al actor?”

El primer paso de Taymor y Curry en la creación del mundo teatral de ‘El Rey León’ fue trabajar en las máscaras de Mufasa y Scar. ¿Era posible encontrar el equilibrio entre los personajes reconocibles de la película de animación y actores reales? Los trajes de los leones también ayudaron a crear esta dualidad. Mientras que las cualidades humanas de los leones se reflejan en la estilizada artesanía africana con abalorios, los corsés, armadura y ropa, los trajes llevan seda para negar la silueta humana, rompiendo la línea de los hombros, realzando las poderosas articulaciones y muslos. Las máscaras están hechas de grafito de carbono, un resistente material ultraligero. Primero la ‘cara’ de la máscara es creada rociando silicona en un molde hecho de papel o arcilla. Cuando se han construido las suficientes capas de silicona se forma una carcasa que se retira del molde y se transforma en la base de la máscara. La máscara se completa con grafito de carbono. Aunque las máscaras aparentan ser muy pesadas, la máscara de Mufasa, por ejemplo, pesa solo 312 gramos y la de Scar 270 gramos. Las tres formas teatrales principales en las que se inspiraron Taymor y Curry fueron las máscaras africanas, las marionetas bunraku y el teatro de sombras.

Si se explora lo que hay detrás, en la historia de esas técnicas, ‘El Rey León’ puede ser una experiencia más

enriquecedora para la gente joven.

MÁSCARAS AFRICANAS

En África, las máscaras son piezas de arte funcional. Desempeñan una función social. Si se la ve en una pared o sobre una mesa, una máscara puede resultar sosa o estática, pero cuando se utiliza para un relato en un ritual ceremonial, la máscara se llena de vida.

Tal como ocurre en ‘El Rey León’ muchas máscaras africanas están hechas para ser puestas sobre la cabeza en lugar de tapando el rostro. Se utilizan para muchos rituales: el paso de la juventud a la vida adulta; exorcismo de espíritus malignos; para atrapar fuerzas sobrenaturales invisibles.

En ocasiones a las máscaras africanas se las llaman ‘atrapa espíritu’. Desde un punto de vista puramente teatral, también se puede decir que una máscara es un atrapa espíritu.

MARIONETAS BUNRAKU

Nombrado así en honor a su fundador, Uemura Bunrakuken, esta forma de teatro japonesa tiene su origen en el siglo XVI. En el bunraku, los maestros titiriteros son visibles y el público los ve manejar grandes marionetas, mientras un narrador cuenta la historia. Las marionetas de más tamaño, que pueden llegar a medir 1,50 metros de altura, son operadas por equipos de tres hombres. El hombre más experimentado, el único marionetista al que se le permite enseñar su rostro al público, opera la cabeza y el brazo derecho. Los otros dos marionetistas están vestidos completamente de negro. Uno opera la mano izquierda de la marioneta, mientras que el otro manipula las piernas. A través de movimientos y gestos (y, como siempre, con la imaginación del público) se puede lograr una gran expresividad. Debido a que los marionetistas son

visibles, los espectadores se pueden concentrar en la historia o en la habilidad de los marionetistas. Con suerte esas dos percepciones se unen en una apreciación general del evento teatral.

TEATRO DE SOMBRAS

Siempre nos han fascinado las sombras. Las sombras que arroja una fogata pueden parecer monstruos que acechan; los dedos doblados de diferentes formas frente a un haz de luz pueden crear intrincadas formas de animales. En el teatro de sombras, el público solo ve la sombra de las marionetas que una luz o fuego arroja sobre una pantalla. El teatro de sombras tiene miles de años de antigüedad; muchos creen que se originó en Grecia, aunque hay documentación que remite a la China de hace dos mil años donde ya se representaban algunas formas del teatro de sombras.

En el teatro de sombras indonesio, llamado wayang kulit, complejas marionetas planas realizadas en madera y piel de animales se muestran frente a una pantalla de muselina, y habitualmente cuentan historias de la mitología indú. En Java, el público se sienta a ambos lados de la pantalla,

para ver las sombras o para ver a los marionetistas manipulando los muñecos.

DECORADOS

El diseñador artístico Richard Hudson, en su trabajo con Julie Taymor, utilizó los conceptos esenciales de la historia de ‘El Rey León’ para crear el diseño escénico del espectáculo. La Roca del Rey y el Cementerio de Elefantes parecen ser opuestos, uno lleno de vida y el otro por el contrario irradiando muerte y peligro, pero ambos están conectados a través de su diseño.

Así como la Roca del Rey es una estilizada escalera circular que se despliega fuera del escenario cuando empieza la obra, el Cementerio de Elefantes es una retorcida serie de escalones hechos de huesos. Vemos a Mufasa dignamente en su lugar en la Roca del Rey cuando comienza el espectáculo; es chocante ver a Scar en la misma posición, pero con sentimientos muy diferentes, escalando los huesos del Cementerio de Elefantes. Tal vez la escena más dramática de ‘El Rey León’ sea la de la estampida de ñus en la que muere Mufasa. El efecto en el teatro es electrificante, con miles de ñus que parecen galopar sin freno hacia Simba y hacia el público.

La ilusión de miles de animales a todo galope se logra gracias a una pantalla sinfín y una serie de enormes rodillos. Los ñus están pintados en el sinfín y en cada rodillo hay esculturas de los animales.

Y en cada rodillo, de menor a mayor, cuanto más nos acercamos al público, los ñus son cada vez mayor tamaño, y en primera línea los bailarines de forma rítmica mueven inmensas máscaras de ñus. El diseño crea la falsa perspectiva de gran distancia. Cuando el sinfín y los rodillos se mueven, el público percibe oleadas de ñus que se dirigen hacia ellos.

LA MÚSICA

La película de animación ‘El Rey León’ cuenta con cinco canciones de Elton John y Tim Rice.

Tim Rice ha escrito las letras de grandes musicales de éxito como ‘Jesucristo Superstar’ y ‘Evita’, los cuales se han convertido en álbumes de grandes ventas. Rice parecía ser la elección perfecta para escribir las letras para ‘El Rey León’, ¿pero quién compondría la música? Elton John, quien ha escrito algunas de las más conocidas y entrañables canciones de la música pop de los últimos cincuenta años, afirma: “En realidad me tiré de cabeza en el proyecto porque sabía que Disney es sinónimo de calidad y me gustó la historia y el equipo de gente desde el principio. Las películas de Disney son para siempre, los niños las ven, los adultos las ven, y todos se divierten con ellas”.

En cuanto Rice y John comenzaron a trabajar juntos, supieron que el principal propósito era contar la historia. “Hasta

ahora”, asegura Rice, “cerca del 95% de las letras que he escrito las hice para una melodía. Elton es uno de esos raros ejemplos de un compositor que lo que le gusta es primero tener las palabras. En el caso de... ‘El Rey León’ eso fue muy útil porque la clave estaba en que se siguiera la línea argumental. Todo fluye desde la historia”.

Para la versión escénica, se necesitaban agregar más canciones para explorar el crecimiento de Simba y el coraje de Nala. El equipo creativo se volcó hacia el álbum ‘The Rhythm of the Pridelands’ una grabación inspirada por la película con canciones de los compositores Lebo M, Mark Mancina, Jay Rifkin y Hans Zimmer. Las letras de las evocativas y emotivas melodías se reescribieron para la versión escénica, pero su sonido sudafricano y el ambiente sonoro se convirtió en la base de una combinación única. Con la integración del trabajo del músico Lebo M, la banda sonora del musical ‘El Rey León’ accedió a los complejos y bellos ritmos de la música sudafricana. Lebo M coescribió música adicional y letras a lo que ya habían escrito el equipo formado por Rice y John. Como director coral, introdujo al reparto estadounidense a un diferente estilo vocal: “Les expliqué el sentido histórico de las letras y el sentido espiritual y práctico de las canciones. Los cantantes tienen que entender el dolor y la alegría, el sentimiento que hay detrás de la canción. La parte más difícil es la interpretación, la forma africana de cantar... tiene una pureza que es única; proviene directamente del corazón”.

Lebo M ve su vida reflejada en la historia de ‘El Rey León’: “Esta es una historia africana que de alguna forma es paralela a mi propia vida. La educación de Simba y el amor que le profesa su padre, su rebeldía y su lucha para volver a su tierra natal, todo eso me es muy familiar”. Califica su trabajo en ‘El Rey León’ como: “un tributo a la nueva Sudáfrica... como Simba, yo también perdí a mi familia y a mis amigos más queridos cuando me alejé, pero regresé a casa victorioso a los brazos abiertos de la gente liberada de mi país y de mi familia”.

‘Músicas del mundo: la Rough Guide escribe: “Sudáfrica se distingue por tener la historia musical más compleja, la gran profusión de estilos y la industria musical más desarrollada de África”. La historia musical de Sudáfrica, especialmente en el último siglo, está vinculada a su historia como país y

al sistema racista del apartheid, en la que los sudafricanos negros estaban confinados a pequeñas áreas y sus movimientos y derechos estaban controlados por la minoría blanca. Debido a que el crecimiento de su música está estrechamente enlazado con la historia del país, un estudio sobre la música sudafricana es la base perfecta para profundizar en la historia de Sudáfrica.

MÚSICA AFRICANA

En África, la vida está imbuida de música. Tiene una función dentro de la sociedad que va más allá del simple entretenimiento: las canciones también se componen para enseñar, alentar, sanar y lamentar. La música tiene una función social: ayudar a fortalecer el círculo social. “Profundiza la conexión entre la gente que se ha encontrado ya sea de forma casual o profunda” (Helen Q Kivnick, ‘Where is the Way: Song and Struggle in South Africa’ [Dónde está el camino: la canción y la lucha en Sudáfrica]). África, al sur del desierto de Sáhara agrupa una gran variedad de naciones y culturas, aun así toda la música africana comparte algunos rasgos en común. Las siguientes características se pueden escuchar en la banda sonora del musical ‘El Rey León’.

REPETICIÓN: un motivo musical o rítmico que se repite.

IMPROVISACIÓN: debido a que la música es una parte integral de la vida en África, en muchos casos es espontánea y se produce en el momento. La composición espontánea de música y letra es un talento altamente valorado.

POLIFONÍA: dos o más melodías que se interpretan simultáneamente, y que se combinan en un conjunto mayor.

POLIRRITMIA: dos o más motivos rítmicos que se tocan al mismo tiempo.

RÍTMICA EN CRUZ: la acentuación de una canción llega justo después de los acentos de un instrumento de acompañamiento rítmico u otra fuente rítmica, como por ejemplo aplaudir con las manos o acompañamiento con los pies. En su forma simplificada también se lo conoce como síncope.

LLAMADA Y RESPUESTA: una forma coral en la que el cantante principal canta o dice una frase, a la que todo el grupo hace eco y, tal vez, se le agregue algo. Llamada y respuesta también puede funcionar entre dos grupos.

CANCIÓN POPULAR Y TEATRO MUSICAL: ¿En qué se diferencian las canciones del teatro musical de la música popular que escuchamos todos los días? Una canción que se escucha en una grabación, en la radio o en un concierto puede crear un personaje o contar una historia, pero su propósito es expresar un estado de ánimo o una atmósfera, y crear una melodía memorable.

En un musical, una canción debe ayudar al relato. Una canción en un musical debería actuar como una especie de señal, para hacer avanzar la historia, contar algo sobre la vida interior del personaje o algún cambio del personaje de una forma que las palabras no pueden. En los albores del siglo XX, en los comienzos del teatro musical, la música del teatro era música popular. Los compositores aportaron una cualidad vibrante de rápido fraseo desbancando a los antiguos modelos largamente aceptados de la ópera y opereta europea. Pero para los pioneros del musical, el teatro junto con el vodevil, burlesque y más tarde grabaciones de radio y cine, fue otro foro para las canciones. No había intención de unir las canciones a la historia.

El musical cambió para siempre en 1927, con ‘Show Boat’, basado en la novela de Edna Ferber de 1926 sobre la vida en Estados Unidos después de la Guerra Civil. El compositor Jerome Kern y el letrista Oscar Hammerstein II estaban decididos a crear un trabajo orgánico para el musical, en el cual las canciones, la música y el texto todos se combinaran para contar una historia. Como Denny Flinn Martin escribe en ‘Musical! A Grand Tour’: “Los críticos apreciaron a Kern como alguien que había dejado atrás la comedia musical por algo que describieron como composición de ópera u ópera ligera. De hecho, fue teatro musical en estado puro”.

