

A LA SOMBRA DE GÓGOL

Guía Didáctica (I)

A LA SOMBRA DE GÓGOL

Ciclo Ibercaja 19/20 en los Teatros del Canal

Introducción

A la Sombra de Gógol es un proyecto que nace de la unión entre el collage, el *Stop Motion* y la música de diversos autores rusos con la intención de visitar los cuentos de Gógol desde una perspectiva muy particular. Como espectadores, el cruce entre imágenes y música nos permite participar de la construcción de las historias través de nuestra imaginación y gracias al uso de diversos materiales que sugieren formas, ideas, colores, texturas, personajes y paisajes variados.

En **A la Sombra de Gógol** os contamos *El Abrigo*, un cuento popular ruso que Nickolái Gógol escribió hace más de 100 años y que es, entre otras, una de aquellas historias que nunca pasan de moda porque plantea situaciones que nos afectan, quizás no de forma directa, pero sí compartida. Por eso *El Abrigo*, a pesar del tiempo, siempre tiene algo que contarnos.

Información práctica

A la Sombra de Gógol

Concierto y vídeo animación, a partir de 8 años
Noviembre 2019 - Sala Verde, Teatros del Canal

Fechas

Conciertos Familiares

Sábado 9 de noviembre de 2019, 12h.

Domingo 10 de noviembre de 2019, 12:00h.

Conciertos para Escuelas

Miércoles 13 de noviembre de 2019, 12:00h.

Jueves 14 de noviembre de 2019, 10:15 y 12:00h.

Viernes 15 de noviembre de 2019, 10:15 y 12:00h.

Acerca de la Guía

Las Guías Didácticas que presentamos para los conciertos del Ciclo Ibercaja de la JORCAM de la nueva temporada 19/20, están pensadas como un recurso didáctico para trabajar en el aula previamente a los conciertos. La finalidad de las guías es ampliar la experiencia del concierto a través de diversos contenidos relativos al mismo. De ese modo, apostamos por fomentar y difundir la creación artística, más allá de las aulas y de la experiencia del concierto, estableciendo puentes entre diferentes disciplinas a través de un programa variado en actividades y contenidos.

Las guías, por lo tanto, no están centradas exclusivamente en un trabajo musical, sino que pueden ser abordadas desde otras asignaturas o de forma conjunta, como un trabajo colectivo y/o por proyectos. A través de los diversos bloques, os facilitamos enlaces a audios, vídeos o partituras para que podáis desarrollar y/o ampliar las actividades, dejando a tarea de la profesora o profesor la adaptación de los contenidos en función de las necesidades, criterios e intereses del aula.

A la Sombra de Gógol I: *El Abrigo*, de N.Gógol

Gógol mezcla fantasía y realidad para contar una historia aparentemente sencilla: Akaki, un copista del ministerio de San Petersburgo, necesita un abrigo nuevo para no morir de frío en invierno. Para ello, visita a su amigo Pétrovich, un sastre muy conocido en los barrios humildes petersburgueses que por poco dinero accede a hacerle uno nuevo. Cuando Akaki consigue el nuevo abrigo, su vida da un giro, más provocado por los de fuera que por él mismo: sus compañeros y superiores en la oficina, unos tipos que poco se habían dignado a dirigirle la palabra por encontrarlo siempre en la sección “más baja” de la oficina, deciden celebrar una fiesta con la excusa de su nueva adquisición. Y Akaki, para quien lo más importante era hacer bien su trabajo y no pasar frío en invierno, acepta la invitación, porque así, de paso, podría lucir su prenda.

De camino a la fiesta, Akaki observa cómo el paisaje, las luces y los rincones se transforman. Desde su barrio, donde las calles están prácticamente vacías y débilmente iluminadas (cosa que hace que los vecinos prefieran arrinconarse en sus casas y se asomen los más decididos), Akaki llega a unas calles bien iluminadas. Por eso encuentra más vecinos que salen por las noches y más comerciantes que aprovechan para vender sus productos.

Una vez en la fiesta, se encuentra desenchajado y confuso. No está cómodo con tanto ruido, puros, pipas, charlas de oficinistas con altos cargos, juegos de mesa y pasteles de nata. Así es que Akaki, entre bostezos, decide volver a casa. De camino, atraviesa una plaza solitaria y mal iluminada; donde dos tipos se le acercan, le roban el abrigo y lo dejan tirado en la nieve.

En ése momento comienza una cuenta atrás en la vida de Akaki, que regresa a su casa en un estado lamentable y cubierto de frío. Trata de buscar ayuda, pero sin su elegante abrigo y siendo “un Akaki” sin nada particular, sin nada más que eso; ni los comisarios de policía se esfuerzan en escucharle. Tampoco el “alto personaje”, al que no le conviene bajar la guardia con gente de rango inferior al suyo. Así que, después de unas fiebres altísimas fruto de la falta de un abrigo que le cubra, Akaki se apaga.

Al día siguiente de la muerte de Akaki, entró un nuevo copista a trabajar en el ministerio, un tipo sin nada particular que hacía lo mejor que podía su trabajo, como tantos otros. Aunque, eso sí, no copiaba las letras tan rectas como Akaki, sino mucho más irregulares y torcidas.

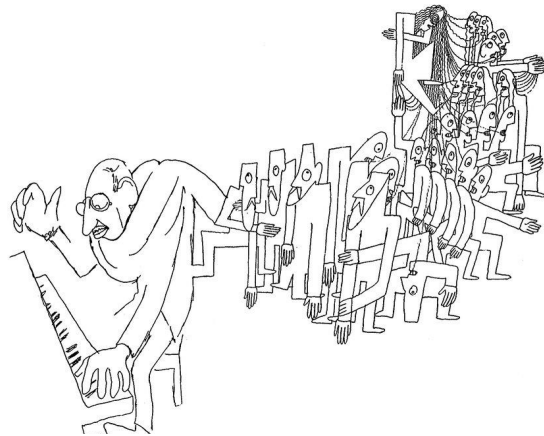
Lo que Gógol añade al final del cuento es que, después de su muerte, fueron muchos los empleados que por las noches vieron a un fantasma, de rostro similar al de Akaki, recorriendo las plazas y las calles, de las más iluminadas a las más oscuras, que amenazaba con robar los abrigos a todos los caminantes. Y más de uno se llevó por delante.

A la Sombra de Gógol II: La música y los públicos

Para explicaros la historia, hemos contado con música de *Tchaikovsky*, *Prokofiev* y *Stravinsky*, que son compositores rusos a los que ahora llamamos clásicos y que se dedicaron a escribir suites, ballets, óperas y piezas pequeñas, también para los más pequeños, hace muchos años.

Todos ellos, así como los y las que hoy escriben y componen música, pasaron por etapas buenas y no tan buenas: a veces pasaban temporadas en las que recibían muchos encargos y otras en las que había que llamar a las puertas de los teatros y salas de concierto que alguna orquesta se interesara por ellos. También tenían sus altibajos: un día se levantaban con unas ganas increíbles de escribir como pasaba un tiempo en el que ninguna buena idea aterrizaba en el papel. También arriesgaban en sus composiciones e incluían ideas que sonaban extrañas a orejas de un público variado que respondía con euforia o enfado, según el día, la hora y el lugar.

Así pues, el modo en que ése público se acercaba a *Tchaikovsky*, *Prokófiev* y *Stravinsky* es muy distinto a cómo escuchamos y recibimos hoy su música. En cada época conviven costumbres, valores y creencias que determinan la forma en la que compartimos y nos comportamos en ciertos espacios. Es por eso que, hace más de cien años, quienes iban a escuchar las últimas tendencias de *Tchaikovsky*, *Prokófiev* y *Stravinsky* respondían de forma parecida a lo que sucede hoy en día en un partido de fútbol. *Stravinsky*, por ejemplo, acabó a gritos con el público cuando estrenó *La Consagración de la Primavera*, junto a la compañía de ballets rusos de Diáguilev, en 1913. Y hoy en día, es una de las piezas más aplaudidas y que más se programan en los auditorios.

Contenido y actividades

Antes de comenzar con el apartado de contenido y actividades, es necesario que hagas dos cosas: En primer lugar, que conozcas la [playlist](#) que hemos preparado para *A la Sombra de Gógol* con algunas de las piezas de *Tchaikovsky*, *Prokófiev* y *Stravinsky* que sonarán en el concierto. La segunda cosa es que, mientras escuches la música, te tomes un tiempo para leer el cuento de Gógol y todos detalles que no te hemos podido contar aquí. Es una historia cortita que no te llevará mucho tiempo, ya verás. Piensa que lo más importante de *El Abrigo* son los matices que Gógol incluye en sus descripciones y que nos muestran que las cosas no son blanco o negro, sino que tienen sus grises.

*Al final de la guía, en el apartado de **referencias**, te dejamos la playlist que podrás escuchar en Spotify y diversas opciones desde donde podrás leer y/o descargar el cuento, así como libros y ediciones recomendadas.

BLOQUE I

Preguntas para después de la lectura

1. La decisión de hacerse un abrigo nuevo va a condicionar no solamente el bolsillo de Akaki, sino también al propio personaje. ¿Qué cambios vive Akaki antes y después de adquirir el abrigo nuevo?, ¿Se comporta distinto?, ¿Cómo lo ven los demás?, ¿Qué esperan los demás de él?

Piensa en algo que represente para ti un reto y que sea muy valioso conseguir. ¿Cómo te sientes cuando lo consigues?, ¿Te sientes más importante de cara a los demás?, ¿Es importante que a tus amigos les guste?, ¿Qué sucede si no les gusta?

2. Después de enseñar el abrigo en la oficina, los compañeros y superiores de Akaki deciden montar una fiesta para celebrar su estreno. Al cabo de mucho insistir, Akaki decide acompañarlos. Cuando llega a la fiesta, se queda parado en medio de la sala, confuso sin saber qué hacer:

Con el ruido, la charla y la aglomeración, le parecía estar soñando. No sabía cómo debería comportarse, ni qué hacer con las manos, los pies y todo su cuerpo. Finalmente, terminó por sentarse junto a unos que jugaban. Miraba alternativamente las cartas y los rostros de los jugadores, pero poco después comenzó a bostezar de aburrimiento (p.34, 1970)

¿A qué se refiere Gógol cuando cuenta que Akaki no sabe qué hacer con las manos, los pies y todo su cuerpo?, ¿Por qué piensas que Akaki se aburre? ¿Cómo crees que Akaki debería comportarse en ése lugar? ¿Por qué? ¿Te ha pasado algo parecido en alguna ocasión? ¿Cómo has actuado?, ¿Cómo te sentías?

3. Para evitar que el dueño de la casa quisiera retenerle más tiempo, Akaki abandona el salón sin ser visto en busca de su abrigo. Con profundo dolor, se lo encuentra tirado en el suelo. ¿Qué te sugiere la situación? ¿Por qué crees que Akaki siente un “profundo dolor” al ver su abrigo en el suelo?

4. Después del robo del abrigo, Akaki decide ir a comisaría a denunciar. Los agentes, a pesar de su declaración, no le hacen demasiado caso. A la mañana siguiente, y a sugerencia de un compañero de trabajo, Akai pide ayuda a un “alto personaje”. Fíjate en la descripción que hace Gógol de éste;

¿Quién era aquel “alto personaje” y qué cargo ostentaba? Nadie podía decirlo. Lo cierto es que el tal “alto personaje” solamente lo era desde poco tiempo atrás, pues antes era absolutamente desconocido. Sin embargo, él hacía todo lo posible para resaltar su categoría. Obligaba a los funcionarios subordinados a esperar en la escalera su llegada, y prohibió que nadie le visitara directamente, sino que todo debía hacerse con un orden estricto (p.39).

¿Por qué crees Gógol no nombra al “alto personaje” ?, ¿Por qué el “alto personaje” se esfuerza en “resaltar su categoría”?, ¿Cómo lo consigue?, ¿Te parece extraño?, ¿Por qué?, ¿Has vivido situaciones parecidas en las que tú o los demás busquen “resaltar su categoría”?, ¿Por qué?, ¿Cómo lo consiguen?

5. En la segunda parte de la descripción del “alto personaje”, Gógol nos muestra otra cara distinta:

En el fondo era buena persona, amable y buen compañero, pero su grado de general se le había subido a la cabeza. Desde que fue ascendido se encontraba atolondrado y aturdido y había perdido la noción del comportamiento. Cuando estaba con gente de su categoría resultaba educado y amable [...] pero si caía en un convite dado por alguien que fuera solamente un grado menos que él, parecía estar fuera de su sitio. (p.41)

¿A qué se refiere Gógol con “perder la noción del comportamiento”? ¿Por qué crees que “el alto personaje” se encuentra fuera de sitio? (te doy una pista: recuerda la segunda pregunta de este bloque, porque tienen algo en común). ¿Alguna vez te has sentido “fuera de sitio”? ¿A qué se debe?, ¿Crees que actúas del mismo modo con tus amigos que con los demás?, ¿Cómo te comportas?, ¿Cómo te mueves, qué gestos haces y cómo te expresas?

6. Después de un período en cama y de fuertes delirios acompañados de fiebre, Akaki muere. Gógol nos explica que, en San Petersburgo, no se notó su falta, como si nunca hubiera existido. Es más: al cabo de cuatro días fue sustituido por un nuevo funcionario en la oficina, que ocupó su cargo de copista.

¿Qué cambios experimenta Akaki durante el transcurso de la historia? ¿Cómo lo tratan sus compañeros antes, durante y después del robo del abrigo?, ¿A qué se deben estos cambios? ¿Está justificado que, al final de la historia, el Akaki “fantasma” se dedique a robar los abrigos por la calle?

Y tú, ¿Qué harías si ves al fantasma Akaki?, ¿Saldrías corriendo?, ¿Le darías tu abrigo? ¿Le ayudarías a robar otros abrigos?, ¿Por qué?

BLOQUE II.

Stop Motion: cuenta tu historia

Stop Motion

El Stop Motion es una técnica de animación que consiste en simular el movimiento de objetos estáticos a través de una sucesión de imágenes fotografiadas. El movimiento del objeto se construye manipulando los objetos entre cada una de las tomas. El efecto que consigue la técnica es “animar”, a través del movimiento sucesivo, cualquier tipo de objeto (juguetes, bloques, muñecos) a través de una serie de secuencias.

En este segundo bloque, te proponemos que construyas tu propia historia animada a través de la técnica del *Stop Motion*, junto con alguna de las piezas que escucharemos en ***A la Sombra de Gogol***. Pero antes de nada, vamos a darte algunas pautas previas, así como ejemplos, tutoriales, materiales y otros utensilios que podrás utilizar en tu montaje.

Ejemplos

Antes de nada, recuerda que encontrarás todos los vídeos en al final de la guía o accediendo desde la imagen.

El primero, *Distortion*, utiliza plastilina para dar vida a los personajes a través del *Stop Motion*. Verás que, para conseguir el efecto, se utilizan muchos fotogramas (imágenes) que provocan una mayor sensación de movimiento. Fijáos también en cómo el sonido consigue dar una mayor consistencia a la acción.

El segundo, que trabaja con unos materiales muy parecidos al anterior, titulado *Going Fishing*.

El tercero, dedicado a la cocina.

Y el cuarto, un ejemplo de los montajes que realiza Diego Ingold, que será quien nos acompañe, a través de sus animaciones, en *A la Sombra de Gogol*.

Vale, todos estos vídeos son “muy profesionales”, y quizás nos sirvan para más adelante. Aunque no está nada mal que los conozcas. Los siguientes que te proponemos son montajes “caseros”, que utilizan la misma técnica del *Stop Motion* y te podrán ser muy útiles para tu montaje:

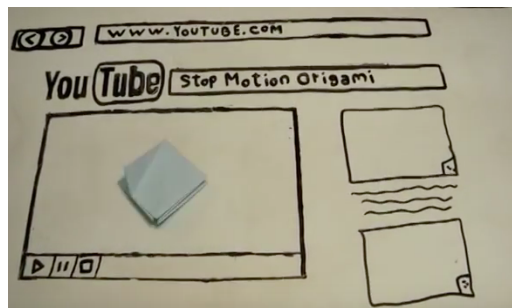
El primero, dedicado a nuestro cuento, *El Abrigo de N.Gógol*.

El segundo, dedicado a esqueletos, patinetes y dragones.

Y finalmente, el tercero, cuenta, a través del *Stop Motion*, cómo aprender a trabajar en *Stop Motion*.

¡Sal y cuenta tu historia!

En este apartado, te proponemos El Tutorial, [Cómo hacer Stop-Motion](#) (*Historias de Goldfish*) que encontrarás en el apartado de referencias. A través de este tutorial conocerás, paso por paso, todos los detalles y trucos para darle vida a tu relato. Verás que con un móvil o tablet, un soporte, diversos materiales y un poco de imaginación, puedes realizar distintos montajes. También te recomendamos algunas aplicaciones de animación que puedes descargar en el móvil o la tablet, como *Stop Motion Studio*, *PicPac*, *Frameographer* o *iStopMotion*.

Música

Las músicas que te proponemos para que acompañen tu montaje son las piezas del *Álbum para la Juventud* op.39 de Tchaikovsky que también escucharás en el concierto de **A la Sombra de Gógol**. Escoge la que más te apetezca, solas o combinadas, en función del tipo de montaje e historia que te gustaría realizar. Puedes hacerlo con toda la pieza o solamente con un fragmento, a tu gusto. También puedes incluir sonidos que refuercen la acción. Encontrarás esta segunda [playlist](#), también en referencias.

Una vez tengas tu montaje, nos gustaría que lo compartieras con nosotros a través de las redes y de nuestra web. Recuerda además que en Octubre te esperamos en El Águila con el taller “A la sombra de Gógol: crea tus propios personajes a través de la animación y del Stop Motion”, a propósito del concierto A la Sombra de Gógol.

Para más información consulta nuestra web y descarga la programación completa.

Referencias

Playlist (Spotify)

Para contenido y Actividades (completa):

https://open.spotify.com/playlist/3MI0hfuCZbep89ix8WHnlu?si=xRM_pYyuRX-mmsonm4ZsNg

Para Bloque II (*Álbum para la Juventud* op.39 de Tchaikovsky):

https://open.spotify.com/playlist/5WwAw7LMMRrffmwNKONY7p?si=3fJMf_-OSduqFt3AsjH1uw

Bibliografía

Gógol, N. *El Capote*. España: Feedbooks, 1842. <http://es.feedbooks.com/book/3383/el-abrigo>
Disponible para descarga en epub y pdf.

Gógol, N. *El Capote*. España: Ciudad Seva, 1842. <https://ciudadseva.com/texto/el-abrigo/>.
Disponible para lectura online.

El libro que te recomendamos, que incluye las ilustraciones de Noemí Villamuza:

Gogol, N. *El Capote*. Madrid: NÓRDICA LIBROS S.L, 2011

O la edición empleada para el “Bloque 1. Preguntas después de la lectura”:

Gogol, N. *El Capote*. Madrid: Zero, S.A, 1970.

Imágenes

Las imágenes utilizadas para la guía (1, 3 y 4) corresponden a las ilustraciones de Noemí Villamuza de la edición que te recomendamos: Gogol, N. *El Capote*. Madrid: NÓRDICA LIBROS S.L, 2011.

Vídeos y enlaces

Guldies. [Guldies]. (22 de enero de 2019). DISTORTION. A Stop motion Animation by Guldies. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=tZqIQmdSa1E>

Guldies. [Guldies]. (10 de enero de 2018) GOING FISHING. A Stop motion Animation by Guldies. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=4yG_k2Zlw7Y

SHIP [Ship]. (11 de Junio de 2019). Burger Stop Motion Cooking Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=P_lPcBeXlo

Ingold, D. [Lalo Garau]. (9 de marzo de 2019). Lalo Garau - Vine (Videoclip Oficial). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=tpv7S4eJBDC>

Valenzuela, M [Matías Valenzuela] (28 de abril de 2011) Stop Motion - El Capote (Nikolai Gogol). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=eOUx1jMM-8>

Morales, N. [Nico Morales] (2 de marzo de 2015). Stop Motion Casero y Sencillo. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=SQfAJNdZjh>

Bidone, Bermúdez y Ponzio. [Vídeos Da Vinci] (25 de noviembre de 2012). Idea para Stopmotion. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=1VVj_esnHyQ

Tutorial sobre *Cómo hacer Stop-Motion (Historias de Goldfish)*

Goldfish'Tales Animation Xperience [Goldfish Smiles] (20 de diciembre de 2016). Cómo hacer Stop-Motion: Versión completa. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=tLjXD7Zdvsk>

