

DOSSIER PEDAGÓGICO

PERDIDAS

por el teatro

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem
INSTITUTO NACIONAL DE
LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

**DIPUTACIÓN
DE ZARAGOZA**

**GOBIERNO
DE ARAGON**

ÍNDICE

A · ACERCAMIENTO A LA OBRA

1. Justificación
2. La obra
3. La trama
4. Los personajes
5. La escenografía
6. El vestuario
7. La iluminación

B · CONTENIDOS Y OBJETIVOS

1. Objetivos generales
2. Objetivos Específicos
3. Propuesta de contenidos

C · DESTINATARIOS

D · PROGRAMAS A REALIZAR - ACTIVIDADES

Con el teatro se viaja al firmamento, se viaja en el tiempo, se conoce el significado del silencio, se acepta la incertidumbre de la vida, se mezclan lenguajes, se dejan fluir símbolos, se construyen los sueños personales, se afirman los derechos propios, se reconocen los derechos de los otros, de todos los otros.

Matilde Callari Galli (Il nido e il teatro)

A · ACERCAMIENTO A LA OBRA

1- JUSTIFICACIÓN

“Perdidas por el teatro” nace de la pretensión, una vez más, de embarcarnos en una nueva aventura teatral. Después de estrenar nuestros dos últimos espectáculos: “Gran Hotel Maravilla” (2021) y “Luces” (2022), más enfocados al público general, volvemos a rescatar nuestro anterior proyecto “Y los sueños...libros son”, que fue estrenado en 2019 y con el que hemos cosechado muchos éxitos, para darle una continuidad, creando un nuevo espectáculo que recoja el testigo del mismo; no como una segunda parte en la trama, pero sí recogiendo a sus personajes y su formato escénico: dos actores, un espacio concreto y una historia que contar. De esta forma, en esta nueva historia, volvemos a rescatar la idea de usar las artes escénicas como herramienta en el ámbito no sólo lúdico y cultural, sino también en el pedagógico, ya que nos metemos de lleno en conseguir un contenido sólido y lleno de valores para trabajar sobre todo con el público infantil.

En el caso anterior los libros y la animación a la lectura fueron el eje principal, y esta vez, cuando nació la idea, ¿de qué queríamos hablar? De teatro. Una fantástica excusa para visibilizar este arte y oficio a través de sus propios entresijos. Acercar al público infantil algunos autores, mostrar sus diferentes disciplinas escénicas, dar a conocer textos universales, etc. todo ello disfrazado de juego y música, intentando crear un interés en el espectador por la cultura teatral.

1- JUSTIFICACIÓN

Para su puesta en marcha no queríamos perder la esencia que nos caracteriza dónde la figura del payaso sigue siendo lo primordial, así que hemos fusionado los dos motores de nuestra empresa, el teatro y el clown, para crear de nuevo una pieza teatral con dos personajes inspirados en los roles clásicos del Carablanca y del Augusto; para ofrecer a un público mayoritariamente familiar un híbrido de ambas cosas. Pero queriendo ir un poco más allá, y siempre con el objetivo de crecer y evolucionar, decidimos enfocar esta idea desde la perspectiva femenina; siendo dos actrices-payasas las que protagonizan el espectáculo.

Cómo queríamos darle gran importancia al texto, para la creación de la dramaturgia acudimos a la llamada de Esteban Villarrocha, quién nos propuso muy ilusionado formar parte de este proyecto para volcar en él toda su experiencia durante tantos años en el ámbito cultural y educativo; quién sabíamos seguro que querría dignificar más que nadie este oficio.

2- LA OBRA

“Perdidas por el teatro” es una pieza cuyo texto escribe Esteban Villarrocha, y que trae Blanca Resano, en la dirección artística. Transmitiéndoles las ideas que como compañía queríamos trabajar en este proyecto teatral, se creó una obra con varios objetivos imprescindibles: crear un espectáculo de mediano formato donde el teatro fuera el núcleo fundamental de la historia, que fuera pedagógico, pero siempre con la pretensión de hacer reír, y que estuviera pensada para público familiar, dónde tanto pequeños como mayores empatizan con la historia.

“

“Perdidas por el teatro” es un juego teatral para reflexionar y disfrutar del juego dramático, un espectáculo que nos sirve como pretexto para hablar de nuestro oficio. Es un divertimento que viaja por el mundo del teatro, sus supersticiones, la poesía, los payasos, los grandes autores y el circo, guiado por dos personajes, Jimena y Martina, que inspiradas en el rol de la pareja clásica del Carablanca y el Augusto, nos transportan al maravilloso mundo del teatro.

Una puesta en escena donde el clown, en la mejor clave femenina, reivindica la tradición más clásica de los payasos, utilizando el lenguaje a la manera teatral del Ñaque, ese montón de cosas inútiles y absurdas para hacer que la vidasea puro teatro.

(Esteban Villarrocha)

”

2- LA OBRA

Para la inspiración dramática adjuntamos a continuación un resumen de algunos grandes autores a los que hemos hecho referencia en la obra, a través de su poesía o de sus textos. Algunos de ellos son:

- **William Shakespeare** (Stratford on Avon, Reino Unido, 1564 - id., 1616) Dramaturgo y poeta inglés. Solamente con sus versos hubiera ya pasado a la historia de la literatura; por su genio teatral, y especialmente por el impresionante retrato de la condición humana en sus grandes tragedias, Shakespeare es considerado el mejor dramaturgo de todos los tiempos.
- **Francisco de Quevedo** (Madrid, 1580 - Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, 1645) Fue noble, político y uno de los escritores más importantes del Barroco español. Estudió Teología en la Universidad de Valladolid, donde adquirió gran valor como poeta y por sus escritos contra su coetáneo Luis de Góngora. Cultivó todos los géneros literarios y perteneció a la corriente conceptista (contra el culteranismo gongorino), pero sobre todo destacó por una gran maestría en el dominio desafiante del lenguaje. Sus escritos son críticos y morales, concebidos a partir de un prisma diferente. Son numerosos los sonetos, letrillas y romances divulgados por los juglares, recogidos póstumamente.
- **José de Espronceda y Delgado** (Almendralejo (Badajoz), 1808 – Madrid 1842). Su disparatada vida, sus creencias y, sobre todo, su obra, han servido para que José de Espronceda y Delgado haya dejado un recuerdo imborrable en la historia de la literatura española, siendo pionero en muchos aspectos y considerado por muchos como un auténtico referente en la escritura, que desarrolló en sus libros, poemas y también en sus artículos periodísticos durante toda su vida. En su obra también encontramos una enorme cantidad de poemas de longitud más corta que él mismo definió como canciones, entre las que se incluyen la famosa Canción del pirata, que todavía en nuestros días seguimos utilizando y recordando.

2- LA OBRA

- **Molière** (París 1622 – 1673) Fue un dramaturgo y actor francés, autor de las obras más transcendentales de la literatura universal como *Tartufo*, *Don Juan*, *el Avaro* y *El enfermo imaginario*. Es considerado como uno de los más grandes autores teatrales de la historia y padre de la Comedia Francesa. Su verdadero nombre fue Jean-Baptiste Poquelin. El gran mérito de Molière consistió en adaptar la *Commedia dell'arte* a las formas convencionales del teatro francés, y en luchar contra las hipocresías de su época a través de la ironía. Durante la cuarta representación de *El enfermo imaginario* en 1673, el dramaturgo sintió dolores violentos y tras ser trasladado al hospital, murió un 17 de febrero. Hoy en día Molière es el autor francés más leído del mundo.
- **Oscar Wilde** (Dublín, 1854 – París, 1900) Dramaturgo, novelista, poeta y ensayista irlandés, portavoz del esteticismo. Wilde es considerado uno de los dramaturgos más destacados del Londres victoriano tardío. Además, fue una celebridad de la época debido a su gran y aguzado ingenio. Hoy en día, es recordado por sus epigramas, sus cuentos, sus obras de teatro, su única novela, *El retrato de Dorian Gray*, y la tragedia de su encarcelamiento, seguida de su muerte prematura. Es en Londres donde empieza a producir sus primeras obras de éxito, como su reconocida novela *El retrato de Dorian Gray* (1890) o, en teatro, *El abanico de Lady Windermere* (1892), *Salomé* (1894) —que fue censurada por retratar personajes bíblicos—, o *La importancia de llamarse Ernesto* (1895).

2- LA OBRA

En segundo lugar, algunas de las obras o textos referentes al teatro a los que hacemos alusión durante la pieza teatral son las siguientes:

- **ROMEO Y JULIETA**

Romeo y Julieta, de William Shakespeare, es la tragedia de amor más famosa y apreciada de la literatura universal, incluso hoy, más de 400 años después de su creación. Trata del amor de dos jóvenes en la ciudad italiana de Verona, un amor que, desde el principio, tiene mala estrella, porque Romeo y Julieta son los vástagos de dos familias rivales. En un ambiente cargado de tensión, contraponen su amor incondicional a las presiones familiares y sociales, y, al final, prefieren el suicidio a cualquier otro compromiso. La muerte le confiere algo absoluto a su amor idealista y provoca una purificación de la sociedad: al final, las dos familias se reconcilian bajo la impresión de los acontecimientos trágicos.

- **SONETO: A UNA NARIZ**

“A una nariz” es un soneto satírico escrito en el siglo XVII por Francisco de Quevedo parodiando la nariz de Luis de Góngora. Una de las primeras versiones publicadas corresponde a la colección Parnaso español, la principal colección de poesía de Quevedo, aparecida póstumamente en 1647.

- **CYRANO DE BERGERAC**

Estrenada en París en 1897, esta comedia heroica en cinco actos y en verso de Edmond Rostand fue en su época la obra más popular del teatro francés. El bizarro poeta francés Cyrano de Bergerac, polemista violento, filósofo de vanguardia, escritor teatral innovador y hombre de guerra, encuentra aquí una viva evocación, a la que contribuyen por un igual el marco y el drama.

2- LA OBRA

- **CANCIÓN DE PIRATA**

El poema La canción del pirata de José de Espronceda (1808-1842) es uno de los más conocidos del romanticismo español. Forma parte del libro Poesías, publicado en el año 1846 tras la muerte de su autor. Es una composición sobre la libertad y la independencia que forma parte de los cinco poemas que José Espronceda dedica a los seres marginados de la sociedad, los cuales escribió en señal de protesta: el pirata, el mendigo, el verdugo, el cosaco y el reo de muerte.

- **POEMA: EL REINO DEL REVÉS**

Poema escrito por la poetisa y cantautora argentina María Elena Walsh, una de las autoras más prolíficas dentro del mundo infantil. Sus composiciones, más allá de quedarse en poemas estáticos dentro de un libro o sobre las estanterías de los colegios, se han convertido en verdaderos himnos para los niños gracias a su ritmo pegadizo y a sus divertidas letras. Algo que empezó como alegres tonadas para el público infantil, ha ido ampliando su mundo, desdibujando fronteras y haciendo que los niños de todo el mundo participen de este cancionero que ya se ha convertido en uno de los más populares de Argentina.

- **CANCIÓN: LO TUYO ES PURO TEATRO**

Canción compuesta por Tite Curet Alonso (Guayama; 12 de febrero de 19263 – Baltimore; 5 de agosto de 2003). Fue un reconocido compositor puertorriqueño- estadounidense de más de 2000 canciones de salsa, boleros y baladas románticas. Para 1968 y 1969 compuso temas expresamente para La Lupe como "Carcajada final", "Puro teatro" y "La Tirana".

Por último, una vez creado el esqueleto de la obra y usando como excusa varios textos de grandes autores y piezas reconocidas a nivel universal, es cuando comenzamos a darle sentido a la historia, situando a los personajes en un espacio determinado: el sótano de un teatro, dándoles forma a los roles de las actrices y creando un conflicto que resulte interesante para el público infantil.

2- LA OBRA

Al objetivo principal de acercar el teatro a los más pequeños/as se suma otra premisa muy importante; las de hacerles partícipe de la historia, creando situaciones dentro de la misma que requieran de su participación (con adivinanzas y juegos con el público), y creando momentos también visuales y musicales que hagan divertir y disfrutar al espectador; pues la obra está compuesta por cuatro canciones cantadas en directo, por textos siempre apoyados por una música acorde y con números visuales circenses.

3- LA TRAMA

Sinopsis:

“Jimena y Martina acaban de descubrir el maravilloso mundo del teatro. Con la visita escolar a una representación de Romeo y Julieta, se ven envueltas en una aventura de lo más trepidante. Martina ha perdido su pelota roja y juntas, en su búsqueda, han ido a parar al sótano del teatro, un lugar de lo más pintoresco dónde quedan atrapadas. Ahora están PERDIDAS POR EL TEATRO. Se presenta el miedo, pero enseguida lo meten al bolsillo, cuando entre objetos, telas y baúles descubren los mundos de Shakespeare, cuando entre floretes recitan a Quevedo o se convierten en artistas de Circo, cuando bailan al son de un Cabaret o recuerdan a Espronceda creyendo ser dos grandes piratas, o cuando los títeres se hacen pasar por Moliere y Oscar Wilde.

Un sinfín de aventuras dónde Jimena y Martina, a través del juego, la poesía y la música harán que crezca su perdición por el teatro.

¿Lograrán encontrar la pelota roja de la tía Clotilde?”

La trama comienza cuando un grupo escolar ha terminado su visita al teatro; han disfrutado de la representación de Romeo y Julieta, un clásico del teatro universal. A la salida escuchamos la voz en off de varios niños/as y de una maestra que recuenta a todos los alumnos/as para asegurarse que no falta nadie. Pero ni Jimena ni Martina forman parte de la fila. ¿Dónde estará Jimena? ¿Y Martina?

Nos trasladamos entonces, como si de una ensoñación se tratara a un sótano, el del teatro. Vemos a dos niñas que, por descuido, han ido a parar a este espacio tan pintoresco y lleno de magia a la vez. Ambos personajes nos sitúan en la escena haciendo memoria de como han llegado hasta ahí. Martina, celebraba hoy su siete cumpleaños, y llevaba consigo un regalo muy especial de su tía Clotilde: una pelota roja, la cual ha perdido sin darse cuenta.

3- LA TRAMA

Al salir de la función se despistaron para ir a por la pelota de Martina, y en su búsqueda fueron a parar a la puerta que ahora las tiene atrapadas en el sótano de un teatro. La puerta se ha quedado atascada y parece ser que durante un buen rato tendrán que permanecer ahí hasta que su maestra se percate de la ausencia de ambas niñas y vaya a recogerlas.

Durante todo este período de tiempo, Jimena, quién asume el rol de “amiga” mayor y quien se caracteriza por ser aventurera y entusiasta, intentará que Martina, invadida por el miedo, convierta su susto en diversión, distrayéndola y mostrándole todos los entresijos que hay ahí dentro, enseñándole todo lo que sabe sobre el mundo del teatro. De esta forma, descubriendo el espacio junto al espectador, y moviendo objetos y aparatos, Jimena coloca a Martina en un escenario de juego y diversión; mostrándole las supersticiones del teatro, del circo, dándole a conocer a algunos autores, enseñándole poemas, música, y haciendo que se conviertan en un sinfín de personajes.

Al finalizar, escuchamos de nuevo, gracias a una voz en off, al técnico del teatro acompañando a la maestra hacia el sótano, dónde intuyen que se encontrarán las niñas. Jimena, contenta por ver que por fin vienen a buscarlas y de esta forma acabar con el miedo de Martina, grita para que vean que están encerradas allí dentro, pero acababa sorprendida cuando ésta le tapa la boca y le propone que no les descubran para seguir jugando allí un ratito más y así continuar con la búsqueda de la pelota y seguir pasárselo muy bien.

Ahora Martina ya no tiene miedo, lo tiene guardado en el bolsillo. Todo se remata cuándo la voz de la maestra que se dirige hacia el sótano, casi dándose un trompazo, se sorprende con una pelota roja que andaba por el pasillo.

¿La pelota roja de la tía Clotilde? Efectivamente.

3- LA TRAMA

¿Qué es el miedo? ¿Cómo y de qué forma podemos enfrentarlos a él? ¿Junto a quiénes sentimos miedo? ¿Cómo distraernos ante el miedo?

A nivel emocional estas son algunas de las cuestiones que como espectadores queremos hacernos tras disfrutar de *Perdidas por el teatro*.

El teatro como herramienta de divertimento, y como herramienta de superación. Trabajar con ello valores como el compañerismo, la generosidad, el cariño y la ilusión: todo ello es lo que intenta enseñar Jimena a su querida amiga Martina.

A nivel cultural y educativo, nos planteamos cuestiones como:

¿Y quiénes eran Romeo y Julieta? ¿Por qué su amor era imposible? ¿Qué mas obras pertenecen a Shakespeare? ¿Qué es un poema? ¿Cuál es la disciplina que más me gusta del teatro? ¿Me atrevería a practicarla? Quiero saber más sobre el cabaré, el circo, el canto, la poesía, la interpretación.

En resumen, la trama de este espectáculo está diseñada para sembrar una pizca de curiosidad en los niños/as por el teatro, ofreciéndoles un pequeño abanico de sus posibilidades y dignificando su complejo y a la vez apasionante oficio; tratándolo como una herramienta de diversión y reflexión.

4- LOS PERSONAJES

Jimena y Martina son las protagonistas de esta historia. Son dos niñas de 8 y 7 años, respectivamente, que mantienen una tierna amistad aun perteneciendo a cursos diferentes. También en esta historia entrarán a formar parte, pero en un plano mucho más secundario, y en formato voz en off, la maestra y el técnico del teatro.

Jimena y Martina son risueñas, divertidas y de todo lo que tocan lo convierten en juego.

4- LOS PERSONAJES

JIMENA, LA CARABLANCA.

Presenta el rol más autoritario, tiene tremenda iniciativa, fuerza y carácter. Todo lo tiene controlado, y cuando no es así, se lo inventa. Creativa y con una imaginación desmesurada y divertida. Muestra su ternura e ingenuidad también en muchas ocasiones, siendo defensora y justiciera de todo lo que le parece que está “regular”. Muy resabida hace continuamente un uso total de su verborrea. Es la guía de Martina, a quién trata como su hermana pequeña y por la que siente especial cariño.

Interpretado por: Silvia García Sierra.

MARTINA, LA AUGUSTA.

Presenta el rol más tierno, es una personaje optimista, torpe e ingenua, Todo lo quiere vivir al máximo. Cede toda su iniciativa a su amiga Jimena, dejándose aconsejar y guiar siempre por ella.

Es miedosa y no tiene demasiada autonomía porque cree en el equipo de dos más que en ella misma como individua. Usa poderosamente su agilidad corporal y su máscara. Se contagia enseguida de la diversión y del juego.

Interpretado por: Blanca Lainez.

4- LOS PERSONAJES

Ambos personajes, inspirados en los roles del payaso tradicional, recogen en esta obra, muchas de las características que Kiny y Serrucho, fundadores y germen de esta compañía profesional, han dotado a sus personajes durante casi 40 años. Me parece importante explicar en una pincelada, de donde nacen estos dos roles y cual es la relación que los une: El Carablanca y el Augusto.

- Clown, clown blanco, o carablanca.

También llamado Blanco, Carablanca, Pierrot, Enharinado y Listo. Suele ir maquillado de blanco y enfundado en un elegante vestido brillante. De apariencia fría y lunar, representa la ley, el orden, el mundo adulto, la represión -características que no hacen sino realzar el protagonismo del agosto. Es el personaje más pulcro y elegante de todos los payasos. Grandes clowns: *Footit, Antonet, François Fartellini, Pipo, René Revel, Alberto Vitali.*

- Augusto.

Aunque el “payaso” es etimológicamente hablando, el carablanca, es el Augusto el que es más conocido popularmente como “payaso”. Es extravagante, absurdo, pícaro, liante, torpe, sorprendente, entusiasta, provocador. Representa la libertad y la anarquía, el mundo infantil. Vestido de cualquier manera, lleva una característica nariz roja postiza y grandes zapatones. El agosto se diversifica en múltiples categorías, algunas de las cuales se indexan a continuación. Grandes augustos: Chocolat, Beby, Albert Fartellini, Porto, Rhum, Bario, Achille Zavatta, Charlie Rivel, Pio Nock, Carlo Colombaioni.

4- LOS PERSONAJES

*“Juntos simbolizan la esencia del ser humano, la eterna contradicción entre lo que queremos y lo que debemos hacer, entre lo que nos impone la sociedad y sus normas y lo que nos piden nuestro corazón y nuestras vísceras. Son las dos caras de la misma moneda, se necesitan el uno al otro, se complementan. El tonto necesita que el listo le diga lo que está bien y lo que está mal... aunque sea para seguir trasgrediendo. Las acciones de uno están en función del otro, de su comportamiento, de sus convicciones, de su forma de vivir. El Carablanca representa la aceptación del rol social de adulto y el Augusto el deseo incontenible de permanecer en la infancia, de no crecer. A veces intercambian sus papeles, se dejan contaminar por el otro y así ganan en complejidad, se enriquecen, siempre desde el rostro de cada cual: circunspecto, uno; risueño, el otro. A veces, con el mismo deseo y sentimiento interior.”*¹

¹ <https://escueladepayasosloshijosdeaugusto.es/se-busca-padre/>

1- OBJETIVOS GENERALES:

- Crear, realizar y promover un montaje teatral de calidad dirigido a público infantil y familiar.
- Valorar y disfrutar de las artes escénicas, en especial del teatro, como modo de expresión y comunicación.
- Hacer uso de las artes escénicas para mostrar, individual y colectivamente, sentimientos, valores, emociones e ideas.
- Promover el trabajo en equipo a través del proceso de creación, expresión y comunicación propio de las artes escénicas.
- Participar de forma activa en el diseño, realización y representación de espectáculos escénicos, asumiendo diferentes roles y responsabilidades.

2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Aproximar y fomentar en el público infantil el interés por las artes escénicas.
- Acercar y fomentar en el público infantil el gusto e interés por el teatro y sus diferentes vertientes.
- Trabajar en la creación y exposición del proyecto valores como el miedo y la amistad.
- Situar al espectador/a en un espacio – tiempo determinado para permitir el conocimiento de diversos lugares.
- Investigar, exponer y dar a conocer al espectador/a la figura literaria y reconocida de autores como: *William Shakespeare, Quevedo, Espronceda, Oscar Wilde, Moliere*.
- Dar a conocer la cultura literaria de textos universales: *Romeo y Julieta, A una nariz, Ser o no ser, etc.*
- Dar a conocer y facilitar el acceso a las distintas artes escénicas: teatro de texto, poesía, cabaret, circo, teatro gestual, teatro musical, drama, comedia.
- Hacer partícipe de la trama al público, interaccionando y haciéndole protagonista de distintos juegos teatrales: repeticiones de canciones, gestos y adivinanzas.
- Crear una línea pedagógica para trabajar el contenido del proyecto dentro y fuera del escenario: actividades pre-proyecto y post proyecto. Así como coloquios después de cada función.

2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Promover el proyecto no sólo a nivel cultura, sino también a nivel educativo en colegios, aulas, y bibliotecas.
- Dar a conocer diferentes métodos de expresión: textual, musical, gestual, etc. o Crear y obtener un espectáculo que se adapte fácilmente a distintos espacios. o Optimizar los recursos obtenidos para la mejora del espectáculo.
- Realizar un espectáculo para todos los públicos donde igual puedan disfrutar mayores y pequeños.
- Dignificar, hacer que permanezca en las artes escénicas y acercar al público infantil y familiar la figura del payaso clásico tradicional y sus diferentes roles.
- Priorizar la calidad artística, la innovación de lenguajes y la fusión de disciplinas artísticas.
- Acercar al público infantil y familiar el mundo del circo y de la música.
- Investigar, exponer y dar a conocer al espectador/a la figura del clown y del augusto desde una perspectiva femenina.
- Dar a conocer diferentes estilos musicales.
- Dar a conocer oficios de las artes escénicas tales como: el apuntador, el actor/actriz, director/a, técnico/a, taquillero/a, cantante, trapeceistas, funambulistas, malabaristas, magos, etc.
- Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través del ritmo, la danza, el movimiento corporal y la música.
- Buscar un mayor acercamiento del público a la música, despertándoles la sensibilidad musical, y fomentando el interés y el aprecio por la música.

3- PROPUESTA DE CONTENIDOS:

- Establecer la relación que hay entre la dramatización y el juego, la creatividad, la expresión verbal, la música y el movimiento.
- Exponer la manera en la que el teatro ayuda al desarrollo de la autoestima, la autonomía y las relaciones sociales.
- Potenciar la creatividad, el gusto artístico y la expresión plástica con la realización de escenografía, elementos, vestuario, etc.
- Fomentar el trabajo en equipo y el compañerismo a través de la relación de los dos personajes de la historia.
- Hacer del proyecto escénico un proyecto educativo que permita trabajar en espacios educativos y no educativos todas las siguientes competencias:
 - Competencia en comunicación lingüística
 - Competencia en ciencia y tecnología
 - Competencia de aprender a aprender
 - Competencia social y cívica
 - Competencia de conciencia y expresiones culturales
- Áreas pedagógicas implicadas en este proyecto:

LENGUA Y LITERATURA:

- Escucha y comprensión de fragmentos de diversas obras pertenecientes al teatro universal.
- Participación creativa en juegos lingüísticos que se proponen para divertirse y aprender: canciones, poesías, adivinanzas.
- Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos corporales para la expresión y comunicación.
- Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las posibilidades motrices del propio cuerpo en relación con el espacio-tiempo.
- Generar el interés y el gusto por la lectura y el teatro.
- Escuchar y retener distintas letras de las canciones del espectáculo.
- Familiarizarse con géneros como la poesía.

3- PROPUESTA DE CONTENIDOS:

CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES:

- Conocimiento de diferentes espacios: el teatro, el sótano del teatro.
- Conocer el concepto de excursión y de visita escolar fuera del aula.

EDUCACIÓN FÍSICA:

- Conocimiento de la expresión gestual y expresión corporal en todo momento de la obra.
- Realización de gestos interactivos en varios momentos del espectáculo.
- Visualización y conocimiento de la técnica de malabares, del teatro gestual y la danza.
- Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en juegos simbólicos, individuales y compartidos.

MÚSICA:

- Conocer diferentes estilos musicales, así como onomatopeyas, ruidos, efectos sonoros durante toda la obra.
- Colaboración musical en cuatro canciones realizadas en directo.
- Audición atenta de diferentes temas musicales.
- Potenciar la capacidad de memoria, atención y concentración de la parte musical del espectáculo.
- Acercamiento a la música cantada en directo.
- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo y de su mezcla entre ambas: la danza.
- Utilización de los sonidos hallados para la interpretación y la creación musical.
- Audición atenta de obras musicales presentes en el entorno.
- Participación y disfrute en la interpretación de canciones y juegos musicales.

3- PROPUESTA DE CONTENIDOS:

PLÁSTICA:

- Conocimiento de algún atrezzo escénico hecho a mano, con escenografía que los mismos espectadores pueden realizar.
- Observar la utilización y creación de diferentes objetos en determinados contextos: un tocador que después es un guiñol, la concha del apuntador, elementos de la escenografía hechos a mano, observar diferentes gamas de colores en el decorado y en los vestuario, etc.

ÁMBITO SOCIAL Y PSICOLOGÍA:

- Conocimiento y aceptación de distintos valores sociales: respeto, compañerismo, trabajo en equipo, autoestima, confianza, etc.
- Acercamiento a la importancia de los valores y la educación a través de la letra de distintas canciones.

C · DESTINATARIOS

Por el enorme valor didáctico del espectáculo pretendemos realizar una campaña para audiencias escolares como un acercamiento al mundo del teatro que estará dirigida fundamentalmente a Educación Primaria. Campaña que contará con material didáctico específico para profesores y alumnos. Materiales a usar antes, durante y después de la representación, que en esta ocasión pretenden acercar a los más pequeños elementos del teatro como actividad y como espacio físico.

Nuestro objetivo es sembrar un interés por las artes escénicas y por el teatro a través de espectáculos de calidad, pudiendo realizar varias funciones consecutivas, adaptando el tiempo y la escenografía a pases más cortos, creando una línea pedagógica dentro de cualquier programación y adaptando nuestro proyecto también a proyectos paralelos, por ejemplo del profesorado si nos referimos al ámbito educativo, o del ayuntamiento, de cualquier campaña, etc.

D · PROGRAMAS A REALIZAR · ACTIVIDADES

A nivel externo al proceso de creación, y una vez habiéndose puesto en marcha el proyecto se han creado otros programas a realizar y distintas actividades dirigidas al público en concreto, sobre todo educativo, una vez visto el espectáculo:

- Coloquio y acercamiento del público con los propios intérpretes: Preguntas, dudas, resumen de la trama, si han quedado claras las ideas, si han captado el mensaje, conclusiones, sensaciones, etc.
- Recepción pre-función y despedida post-función de varios artistas que amenizarán con animación la entrada y salida al espacio donde se realice la actuación.
- Trabajar en las aulas, a través de la teoría y de la práctica, los diferentes roles del clown; creando dramatizaciones, parodias, escribiendo historias que tengan que ver con el circo, haciendo chistes, e interpretando los distintos roles.

D · PROGRAMAS A REALIZAR · ACTIVIDADES

- Photocall teatralizado antes y después del espectáculo. Creamos un espacio a la entrada y salida del espacio de realización del espectáculo que se crea como punto de encuentro con los personajes del espectáculo; que incluye elementos de atrezzo referentes al mundo del teatro, vestuarios, etc. donde poder realizar fotografías e intercambiar opiniones sobre la representación.

- Investigación en las aulas y centros educativos de las historias que han escuchado durante la obra. Analizar qué no saben, qué quieren saber y como lo van a investigar. Localizar las novelas del autor y comentarlas en clase.
- Acercamiento al autor. Búsqueda de la biografía de los diferentes autores y menciones que aparecen durante la obra: buscando más poesías del mismo autor, conociendo otros textos, etc.
- Taller de plástica dónde crear en el aula elementos de atrezzo que han visto en la obra.
- Investigar cada disciplina artística que han realizado en escena los personajes y representarlas dentro del aula.
- Lectura cada semana de algún guion teatralizado.
- Creación de una obra dramatizada para familias y compañeros del espacio educativo, usando personajes que han aparecido en la obra.
- Taller de escritura donde ellos mismos escriban relatos, adapten clásicos ya creados o creen una pequeña dramaturgia teatral.

D · PROGRAMAS A REALIZAR · ACTIVIDADES

- Recordar e identificar nuevamente en su siguiente visita las partes de un teatro.
- Búsqueda de canciones y coreografías en relación con el teatro. Por ejemplo: Lo tuyo es puro teatro.
- Recordar las supersticiones del teatro que se han contado en la obra y recopilar algunas nuevas.
- Visualizar películas, vídeo o leer libros en relación con el circo y los oficios que se describen en la obra.
- Aprender la canción que se interpreta en la obra en relación con el teatro o crear una propia entre todos. El ejemplo de la nuestra:

Un día de cole fuimos a visitar
un viejo teatro que había en la ciudad
las butacas rojas, un telón muy singular
enfrente el escenario y el público detrás

Un gran cosquilleo mi tripita recorrió
focos deslumbrantes y notas de una canción.
Un pelín de nervios una pizca de emoción,
todos preparados, comienza la función.

El teatro me ha cautivado
sus personajes, enamorado
si te ha gustado la función
y te has sentido aún mejor
arranca un aplauso atronador (x2)

Los títeres, la danza
o tal vez un musical
ópera, zarzuela,
un concierto de jazz.
un monologuista,
un texto universal
un drama, una comedia

D · PROGRAMAS A REALIZAR · ACTIVIDADES

- Recordar y encontrar otras historias de amor del cine y del teatro
- Memorizar alguna poesía realizando la labor del apuntador.
- Reconocer e investigar sobre la figura y los roles del payaso: como se maquilla, como se viste, crear mi propia nariz, maquillajes, vestimentas, etc.
- Insinúa otros nombres y autores/as que aparecen en Perdidas por el Teatro. Comenta en asamblea con los alumnos/as las fobias y manías de las gentes del teatro. ¿Qué opinan los alumnos/as de estas manías del oficio del teatro?
- Aprovechando la presencia en la obra del apuntador. Podrías hablar de actores, directores, técnicos de luz, músicos, escenógrafos, etc. Todos estos elementos aparecen en la representación de Perdidas por el teatro.
- Escribir un dialogo entre dos espadachines que pelean por su amor imposible, a la manera de Romeo y Julieta. Realizar un comic y poner el texto en bocadillos a la manera de los tebeos clásicos.
- ¿Podrías dibujar la cara de un payaso Augusto y de un payaso Cara Blanca?
- Con las palabras Carpa, pista, trapecio, orquesta, payaso, malabarista, faquir escribe una historia donde estén todas estas palabras y en el orden en que se enumeran.
- ¿Conoces algún Circo?, ¿visitan alguna vez la localidad dónde vives?
- Ejercicio para llevar el ritmo de los versos y de las canciones:
- ¿Cómo jugar con el ritmo de los versos?

- Tomemos los acentos más evidentes de cada una de las palabras que forman los versos. En cada uno de esos acentos daremos una palmada a la vez que vayamos diciendo los versos en voz alta. En las pausas, al final de cada verso, también daremos una palmada lo que marcará el inicio del verso siguiente. Ejemplo:

CANTO NEGRO (Nicolás Guillén)

¡Yambambó, yambambé!

Repica el **congo** solongo,

1 2 3 4 palmadas

repica el **congo** solongo,

1 2 3 4 palmadas

congo solongo del **Songo**

1 2 3 4 palmadas

baila yambó sobre un **pie**.

1 2 3 4 palmadas

Para que el tiempo que transcurre entre palmada y palmada sea siempre el mismo podemos utilizar un metrónomo. Al principio con un tempo lento y más adelante un poco más rápido.

622 682 822 · 658 401 647

kinser@produccioneskinser.es

www.produccioneskinser.es

@produccioneskinser

Compañía asociada a:

