

PRODUCCIONES KINSER PRESENTA

Y LOS SUEÑOS... LIBROS SON

DRAMATURGIA
SUSANA
MARTINEZ
DIRECCIÓN
BLANCA
RESANO

ACTIVIDAD FINANCIADA POR:

PRIMER PREMIO SANTA ISABEL DE ARTES ESCÉNICAS EN LA MODALIDAD DE TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR

TEVEO
ARTES
ESCÉNICAS
PARA LA INFANCIA
Y LA JUVENTUD

ares
aragóescena

PRODUCCIONES
Linser

inaem
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

GOBIERNO
DE ARAGON

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

ÍNDICE

- PROYECTO

1. Motivación del proyecto.....	2
1.1. Justificación.....	2
1.2. La obra.....	3
1.3. La trama.....	5
1.4. Los personajes.....	8
2. Contenidos y objetivos.....	10
3. Propuesta de contenidos.....	16
4. Destinatarios.....	18
5. Programas a realizar / Actividades.....	18
6. Evaluación.....	25
7. Información del proyecto adaptado a diferentes criterios.....	25

I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO

1.1 Justificación

“Y los sueños...libros son” nace del impulso de crear, como compañía de artes escénicas, algo fundamentalmente teatral, enfocado al público que desde hace años nos acompaña: el infantil, queriendo acercarnos a él, esta vez, desde otro punto de vista. El personaje que identifica a nuestra compañía Producciones Kinser y que siempre ha sido sello de ésta, es el del payaso clásico, pero esta vez no nos hemos quedado ahí, hemos querido ir más allá.

Como en toda historia, y en este caso en la nuestra, nos hemos visto sometidos y a la vez hemos ido en busca de un cambio, o mejor dicho, de una evolución; ya que no queremos vernos alejados de lo que durante 40 años hemos creado, pero no por ello dejamos de querer crecer y evolucionar.

Por ello, con la llegada de Silvia, graduada en *Magisterio de Educación Infantil* y quién viene defendiendo su disciplina artística (el teatro textual) desde hace ya un tiempo, surgió la idea y por qué no, la necesidad, de crear esta vez algo que estuviera dirigido al público infantil, que fuera teatral y que al mismo tiempo tuviera carácter pedagógico y educativo.

Los espectáculos que contiene la compañía siempre tienen esa característica de divertir y a la vez de hacer reflexionar al público, a través de valores como la solidaridad, la familia, el esfuerzo, etc. y el objetivo principal de este proyecto ha sido la importancia y **animación a la lectura**, la inclusión social y el valor del compañerismo. Crear y educar al mismo tiempo, divertir y concienciar a través del teatro es la premisa de este espectáculo, creado para niños/as pero que amplía su horizonte a todos los públicos.

I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO

1.2 La obra

“Y los sueños...libros son” es una pieza cuyo texto escribe Susana Martínez, escritora y única dramaturga femenina en Aragón, y que trae a escena Blanca Resano, en la dirección artística. Transmitiéndoles las ideas que como compañía queríamos trabajar en este proyecto teatral, se creó una obra con muchos objetivos imprescindibles: que fuera dirigida a público infantil, que contuviera valores como la inclusión social y escolar, que fuera amena y divertida, que permitiera mover al espectador imaginando distintos espacios naturales, que fuera interactiva con el público, que potenciara y resaltara la importancia de la lectura, y que al igual que en múltiples proyectos escolares, que con un solo concepto se pudieran trabajar millones de cosas. Ahí entonces llega la idea de basarnos en las conocidas historias de **Julio Verne**.

Creó entonces la dramaturga una adaptación para público infantil y familiar basada en **cinco de las historias más clásicas del escritor**: *“La vuelta al mundo en 80 días”*, *“20.000 leguas de viaje submarino”*, *“Viaje al centro de la tierra”*, *“Alrededor de la luna”* y *“De la tierra a la luna”*. Adjuntamos a continuación un resumen biográfico de Julio Verne para conocer la importancia e influencia del autor:

“Jules Gabriel Verne nació hace 184 años en Nantes el 8 de febrero de 1828 y murió en Amiens el 24 de marzo de 1905. Realizó estudios de Leyes en París. Más adelante se dedicó a escribir libretos de óperas y obras de teatro para, posteriormente, dedicarse a las novelas de aventuras.

Es considerado el padre de la ciencia-ficción junto con H. G. Wells, aunque él realmente nunca quiso escribir en este género, más bien era un escritor de literatura científica, que deseaba acercar sus conocimientos recién descubiertos a la juventud. Predijo con gran exactitud en sus relatos fantásticos la aparición de algunos de los productos generados por el avance tecnológico del siglo XX, como la televisión, los helicópteros, los submarinos o las naves espaciales.

Fue condecorado con la Legión de Honor por sus aportes a la educación y a la ciencia. Era el mayor de los cinco hijos que tuvo el matrimonio formado por Pierre Verne, que procedía de una familia vinculada a la jurisprudencia y de Sophie Allotte de la Fuÿe, perteneciente a una familia de militares. En 1839 ingresa en el colegio Saint-Stanislas donde demuestra su talento en geografía, griego, latín y canto. En 1847 comenzó sus estudios de derecho en París.

En 1848 fue introducido por su tío Châteaubourg en los círculos literarios, donde conoció a los Dumas, padre e hijo; el primero tendrá gran influencia personal y literaria en él. Al no dedicarse a la abogacía como quería su padre, este dejó de financiar su estancia en París, todos sus ahorros los gastó en libros y pasó largas horas en las bibliotecas de París queriendo saberlo todo sobre geología, ingeniería, astronomía, etc. A Verne apenas le alcanzaba para comer, lo que le ocasionó tantos trastornos digestivos como trastornos nerviosos.

En 1869 publicó su primera novela “Cinco semanas en Globo”. Luego vendrían, entre otras:

- “Viaje al centro de la tierra” (1864),
- “De la tierra a la luna” (1865) y su continuación “Alrededor de la Luna”
- (1870) en las que uno de los personajes, el intrépido francés Michel Ardán — anagrama de Nadar— es un vivo retrato de su querido amigo. El otro, Impey Barbicane, está basado en el carácter del presidente estadounidense Abraham Lincoln, asesinado a principios de ese mismo año.
- “20.000 Leguas de viaje submarino” (1870) de cuyo protagonista seguro que habéis oído hablar, se trata del Capitán Nemo y de su submarino el Nautilus.
- “Los hijos del capitán Grant” (1868), “El descubrimiento de la Tierra” (1870), “La vuelta al mundo en 80 días” (1873), “La isla misteriosa” (1874), “Hector Servadac” (1877), “Un capitán de quince años” (1878), “Las tribulaciones de un chino en china” (1879), “Miguel Strogoff” (1880), “Escuela de robinsones” (1882), “La estrella del sur” (1884). Su hijo Michel Verne supervisó la publicación de sus últimas novelas “La invasión del mar” y “El faro del fin del mundo”. Es el segundo autor más traducido de todos los tiempos, después de Agatha Christie. De las novelas de Jules Verne, 33 han sido llevadas al cine, dando lugar a un total de 95 películas, sin contar las series de televisión. La obra más veces adaptada ha sido “Miguel Strogoff” (16 veces)*

- Julio Verne en “Clave de niños”. Consulta en: <https://sinalefa2.wordpress.com/2012/02/08/julio-verne/>

Una vez creado el esqueleto de la obra y basándonos en tan conocido autor decidimos ir un paso más allá, y resaltar con estas historias la importancia de la LECTURA. Reside actualmente en el ser humano y sobre todo en los niños y niñas, la preocupante e imperiosa necesidad de hacer uso continuamente de la tecnología, de ser capaces de transportarse a otro mundo a través de un videojuego, o la capacidad de comunicarse con sus iguales con un teléfono o una Tablet.

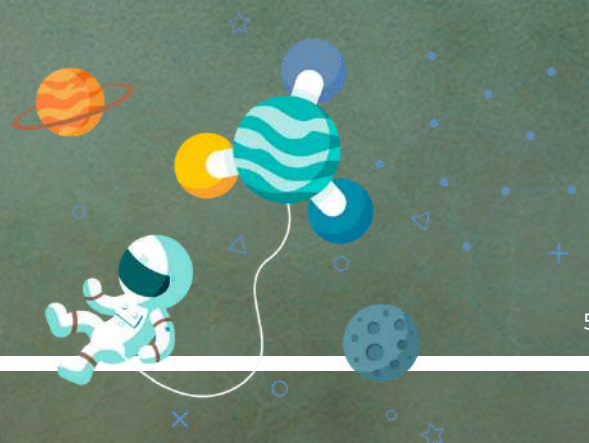
Nosotros hemos querido reunir toda esa necesidad y lograrla únicamente con algo tan simple como UN LIBRO. Hemos querido plasmar en la historia la magia que puede tener un libro de transportar a los dos personajes de un lugar a otro, de verse comunicados entre sí por las hojas de un libro, de ser capaces de convertirse en quién quieran tan solo leyendo, leyendo y leyendo.

Hemos sumado a esta premisa otra faceta más liviana y divertida, por lo que hemos querido introducir en la obra dos canciones en directo con un claro mensaje educativo, también haciéndoles partícipes a los niños/as en la historia, teniendo que ayudar a los personajes a conseguir determinados objetivos y siendo ellos mismos quienes resuelvan el conflicto principal.

1.3 La trama

Sinopsis:

“Genaro y Jimena no pueden dejar de leer. Bueno, mejor dicho, no quieren dejar de leer, en absoluto. Cada historia les sumerge en una aventura diferente: del mar a la selva, de la tierra a la luna... Así, entre páginas y páginas consiguen viajar a cualquier lugar del mundo y convertirse en un sinfín de personajes. Pero Epílogo, la voz de los libros, trae malas noticias... ¿Qué pasaría si se cerraran los libros para siempre? ¿Si no pudiéramos soñar con nuevas historias? Si por algo van a luchar nuestros protagonistas es porque...los sueños...libros son. Un recorrido teatral por las historias más conocidas de Julio Verne, con dos actores y un técnico, una duración de 50 minutos, y que incluye canciones en directo, interacción con el público, y un objetivo principal: la animación a la lectura”

La trama comienza con la presentación de los personajes, Genaro y Jimena, dos niños de aproximadamente 8 años que leen y leen sin parar, algo que actualmente parece raro o incluso mal visto; se determina esto así cuando unas voces en off excluyen o “critican” la actividad de estos dos niños.

Voces que provienen de sus papas y mamás, de sus compañeros del cole, de incluso la orientadora del colegio: “¡Deja de leer y ven a jugar!”, “Qué raro y que aburrido que siempre estés leyendo”, “¡Sal al recreo a jugar!”, “Cierra ya el libro y desayuna”, por ejemplo.

¿Entre ellos se conocen? ¿Dónde están realmente?

Planteamos entonces dos personajes algo “incomprendidos” que se refugian entre sí y encuentran cosas maravillosas a través de la lectura. Dentro del mundo de su imaginación, en una pequeña especie de desván repleto de libros y más libros, son capaces de convertir objetos en globos de aire, en naves espaciales, o una estantería ser el submarino más asombroso del mundo.

Todo comienza a cambiar cuando la voz de Epílogo alarma a Genaro y a Jimena, con la amenaza de que los libros van a cerrarse para siempre, debido a que cada vez los seres humanos leen menos. El conflicto.

Es aquí cuando el público ya queremos que forme parte de la historia: los niños/as serán el mundo marino que hay bajo las aguas de 20.000 leguas de viaje submarino, serán los ayudantes de Otto Lidenbrook y de su sobrino Axel para descifrar el pergamino de Viaje al centro de la tierra, serán ellos la tierra, la luna y la nave espacial de “De la tierra a la luna” y serán quienes finalmente resuelvan el gran conflicto, quienes consigan salvar a la humanidad del fin de los libros.

Una vez vista la obra queremos crear, y así se ha hecho hasta ahora, un **INTERCAMBIO DE LECTURA**. Creamos un espacio a la entrada y salida del espacio de realización del espectáculo, donde un bibliotecario/a recibe y recoge libros que los niños/as traen de sus casas, porque ya los han leído muchas veces, porque quieren que otros los lean, etc. para que al final de la obra puedan llevarse uno de otro espectador/a, realizando así un trueque interesante entre los niños/as donde poder descubrir nuevas historias, y donde así se fomente también la reutilización de los libros, pudiendo intercambiar cuentos, libros, comics, etc. sin necesidad de tirarlos o de abandonarlos en una estantería.

1.4 Los personajes

Genaro y Jimena son los protagonistas principales de la historia, no únicos, porque también el público formará parte de esta historia. Son dos niños de unos 8 años aproximadamente, que reúnen varias similitudes entre sí. Ambos se encuentran en el mismo espacio, no sabemos si real o imaginario, donde las voces del exterior les hacen sentirse más pequeños, emocionalmente hablando.

Comparten entre sí una sensación de incompreensión y abandono, por no sentirse tan incluidos como el resto dentro de esta sociedad tan exigente con la tecnología, o por sentir que su interés y su gusto por la lectura es algo “extraño”. Se refugian entre sí porque creen ver reflejado en el otro la misma sensación, y deciden luchar contra este sino haciendo lo que más les gusta, leer.

¿Tan raros son estos niños por leer tanto?, ¿por qué leerán tanto?, ¿qué tiene de bueno entonces leer tantos libros?, ¿si yo leyera tanto también me pasarían las cosas tan buenas que les ocurren a los dos personajes? ¿Tendremos que leer un montón entonces para que no se cierren nunca los libros? ¿Por qué parece que leer no es divertido, o que es hasta raro, si Genaro y Jimena lo pasan tan bien y aprenden tanto? ¿Por qué los demás les critican? ¿No se sienten incluidos?

Estas son algunas de las preguntas que como creadores de esta pieza queremos que los niños/as se planteen una vez vean la obra. Poner una semilla de interés por la lectura y por cualquier historia que les conmueva o divierta; nosotros hemos apostado por Julio Verne, pero animándoles siempre a los niños/as a leer cosas que a ellos les motiven y les muevan.

JIMENA

Presenta el rol más autoritario, es un personaje con 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. Resabida y un poco “mandona”, apoya en Genaro toda su incesante aventura, haciéndole partícipe a él y al público de todas sus aventuras. Hace uso total de su verborrea. Muestra ante Epílogo un desafío constante, cree firmemente en el poder de los libros y lo defiende hasta el final.

GENARO

Presenta el rol más tierno, es un personaje optimista, ingenuo, que todo lo quiere vivir al máximo, cede toda su iniciativa a su amiga Jimena, dejándose aconsejar y guiar siempre por ella. No tiene demasiada autonomía porque cree en el equipo de dos más que en el mismo como individuo. Usa poderosamente su agilidad corporal y su máscara.

Ambos se complementan entre sí, se reparten los personajes clásicos de la historia y se dejan empapar por las páginas de cada libro que leen. Se comprenden y quieren, y aunque la trama plantea al principio un encuentro entre ellos y un descubrimiento, parece que son amigos desde siempre. Puede que tenga algo que ver la magia de esta historia.

Por separado seguro que consiguen grandes cosas, pero como equipo son capaces de mucho más, y eso es lo que se intenta hacer ver al espectador/a, un objetivo más en este proyecto.

2. CONTENIDOS / OBJETIVOS

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.

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 la lectura. o Trabajar en la creación y exposición del proyecto valores como la inclusión, la exclusión social y escolar.
- Situar al espectador/a en un espacio – tiempo determinado para permitir el conocimiento de diversos espacios naturales: la selva, el mar, la tierra, el espacio, etc.
- Investigar, exponer y dar a conocer al espectador/a la figura literaria y reconocida de Julio Verne.
- Dar a conocer y facilitar el acceso a la cultura literaria a través de cinco historias conocidas: La vuelta al mundo en 80 días, 20000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la tierra, Alrededor de la luna, De la Tierra a la luna.

- Hacer partícipe de la trama al público, interaccionando y haciéndole protagonista del desenlace del conflicto.
- 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.
- Promover el proyecto a nivel educativo en colegios, aulas, y bibliotecas. o Crear un plan de animación a la lectura, fomentando en los niños/as el gusto por la misma, realizando trueques de libros e intercambio de historias.
- Dar a conocer diferentes métodos de expresión: textual, musical, gestual, etc.
- Crear y obtener un espectáculo que se adapte fácilmente a distintos espacios.
- Optimizar los recursos obtenidos para la mejora del espectáculo.
- Realizar un espectáculo para todos los públicos donde igual puedan disfrutar mayores y pequeños.

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:
 - Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos corporales para la expresión y comunicación.
 - Escucha y comprensión de de textos adaptados sobre las novelas de Julio Verne. Participación creativa en juegos lingüísticos que se proponen para divertirse y aprender.
 - Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las posibilidades motrices del propio cuerpo en relación al espacio - tiempo.
 - Generar el interés y el gusto por la lectura.
- Ciencias Naturales y Sociales:
 - Conocimiento de diferentes espacios naturales: la selva, el mar y el océano, la tierra, el volcán, los continentes, el sistema solar, el espacio, la luna, la nave espacial.
 - Conocimiento de términos científicos en diversas historias de la obra.
- Educación Física:
 - Conocimiento de la expresión gestual y expresión corporal en todo momento de la obra.
 - Realización de coreografías e interacción física y psicológica en varios momentos del espectáculo.
- Música:
 - Conocer diferentes estilos musicales, así como onomatopeyas, ruidos, efectos sonoros durante la obra.
 - Colaboración musical en dos canciones realizadas en directo.
 - Audición atenta de diferentes temas musicales.
- 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 baúl que se hace globo y nave espacial, una estantería que es un submarino, libros que se abran con luz y que esconden objetos, etc.
- Ámbito social y psicología:
 - Conocimiento y aceptación de distintos valores sociales: respeto, compañerismo, trabajo en equipo, autoestima, confianza, etc.

4. DESTINATARIOS

Además de dirigirnos a las personas que ya asisten habitualmente a los espectáculos de la compañía, en el espacio de ocio y tiempo libre, nuestro proyecto, esta vez, pretende acercar su historia a colegios, centros educativos y de tiempo libre, a bibliotecas, a aulas grandes y pequeñas, además de a teatros, centros cívicos, casas de cultura, por supuesto. Incluso tenemos el objetivo de poderse incluir en horario lectivo y formar parte de proyectos educativos vigentes dentro del horario escolar. Queremos y pretendemos difundir este proyecto dentro de campañas escolares.

Generalmente enfocamos todos nuestros espectáculos a público familiar, y así es también en este caso, pero haciendo especial hincapié en los niños y niñas de entre 5 y 12 años.

Es un espectáculo creado para todos los públicos donde disfrutan igual grandes y pequeños, pero a nivel pedagógico y educativo el mensaje y contenido va sobretodo dirigido para último ciclo de infantil y toda la etapa de educación primaria.

Nuestro objetivo es sembrar un interés por las artes escénicas y por la lectura 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.

5. PROGRAMAS A REALIZAR / ACTIVIDADES

A nivel interno, como empresa, para favorecer la composición de un equipo artístico que facilite nuevos lenguajes escénicos, la compañía contrata un equipo artístico y técnico, que se adapte a las necesidades de la producción.

Para facilitar herramientas de comunicación y vínculo entre las partes, la compañía ha consensuado con el equipo el calendario, horarios de ensayo, así como la organización de trabajo y funciones estipuladas.

Para obtener un espectáculo que se adapte fácilmente a todo espacio posible, se ha realizado un diseño de escenografía y de técnica completamente adaptable, al que se suman los intérpretes y técnicos.

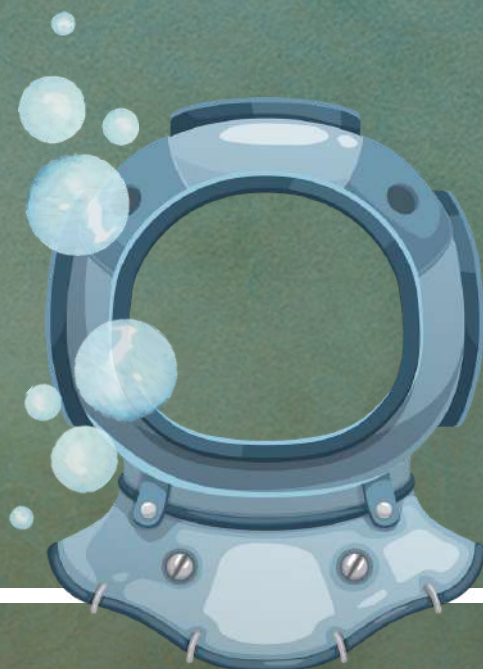
Para optimizar los recursos obtenidos para la mejora del espectáculo, la compañía tendrá un control de gastos y de amortización de la inversión.

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 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.
- Intercambio de lectura antes y después del espectáculo. Creamos un espacio a la entrada y salida del espacio de realización del espectáculo, donde un bibliotecario/a recibe y recoge libros que los niños/as traen de sus casas, para que al final de la obra puedan llevarse uno de otro espectador/a, realizando así un trueque interesante entre los niños/as donde poder descubrir nuevas historias, y donde así se fomente también la reutilización de los libros, pudiendo intercambiar cuentos, libros, comics, etc. sin necesidad de tirarlos o de abandonarlos en una estantería.
- 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 del autor Julio Verne para conocer un poco más sobre su faceta como escritor, incluso como científico.

- Taller de plástica dónde crear en el aula elementos de atrezzo que han visto en la obra: la tierra, la luna, el cohete, la escafandra.
- Localizar cada lugar donde han estado los personajes dentro de un mapa, así como ver qué características hay en cada uno de ellos.
- Lectura cada semana de una de las historias de Julio Verne, las que componen la obra y las que no han conocido aún.
- Cada semana llevar documentos, fotos, alguna anécdota sobre la importancia de la lectura.
- Realizar entre toda la clase un mapamundi donde localizar los países por donde viaja Willy Fogg.
- Tratar el tema de los viajes y los diferentes ambientes, recopilar historias de diferentes viajes y vacaciones y exponerlas a los demás.
- Crear una canción entre todos con una temática concreta: los libros.
- Varios de los libros de Julio Verne han sido adaptados al cine; tras su lectura ver las películas y encontrar diferencias entre ambas versiones.
- Realizar una dramatización ellos mismos recreando distintas escenas de la obra.
- Taller de escritura donde ellos mismos escriban relatos, adapten clásicos ya creados o creen una pequeña dramaturgia teatral.

6. MECANISMOS DE EVALUACIÓN

En base a la obra y evaluación de la misma las herramientas que se usaran son:

Cualitativas:

- Realización de coloquios post funciones para conocer las sensaciones del público: dudas, conclusiones, etc.
- Recoger opiniones de profesionales de la educación, de padres y madres.
- Realizaremos encuestas y mini entrevistas a la salida de alguna función.

7. INFORMACIÓN DEL PROYECTO ADAPTADO A DISTINTOS CRITERIOS CULTURALES

1. El interés artístico del proyecto

El proyecto presentado reúne muchas de las características que las artes escénicas pretenden promover en el espectador, pero con un toque personal y diferente. En la creación de la obra se ha pretendido absorber lo que la compañía arrastra desde hace años: la importancia de la risa, y la base de ocio que cualquier proyecto cultural tiene, pero con el añadido de contar con un mensaje claro y rotundo: EL FOMENTO DE LA LECTURA. Para ello nos hemos basado en una figura conocida como es Julio Verne. El proyecto suma la cultura con la educación, dos herramientas imprescindibles sobre todo en la etapa infantil. Lo interesante también es la suma de actividades y posibilidades del proyecto una vez creado. La posibilidad de trabajar su trama en colegios, en proyectos educativos, campañas, etc. A nivel artístico el proyecto está dotado de teatro textual, de gesto, de creación musical, de creación gestual, de realización de la escenografía, etc.

2. Interés cultural y social del proyecto

A nivel cultural, la lectura es un pilar fundamental en el desarrollo cognitivo y emocional de los más pequeños. Fundirse y entretenerse con los libros no solo proporciona placer, sino que aporta una magnífica herencia cultural, científica y literaria.

Es un transporte de lo más efectivo, que nos acerca a nuevos e interesantes mundos.

La lectura es un proceso interactivo en el que se establece una importante relación entre el texto y el lector que contribuye al desarrollo de las áreas cognitivas del cerebro y el desarrollo emocional. La importancia de adquirir este hábito desde edades tempranas se basa en sus beneficios a la hora de estudiar, adquirir conocimientos y la posibilidad de que los niños/as experimenten sensaciones y sentimientos con los que disfruten, maduren y aprenden, ríen y sueñen.

Hoy en día la digitalización ha influido en muchas ocasiones de forma negativa en la lectura, no solo para los niños. A menudo es frecuente ver a los niños entretenerse con tablets o smartphones desde una edad muy temprana, antes incluso de que aprendan a leer o a escribir. Independientemente de la conveniencia o no de este hábito, es importante aprovechar esta etapa en la que están ávidos de recibir información para despertarles esa curiosidad innata mediante la lectura de un libro. Es por tanto la premisa principal de este proyecto, y el teatro ha sido la vía perfecta para llegar hasta ellos/as.

3. Originalidad e innovación de la propuesta

Conocemos y vemos el panorama artístico actual y a nivel infantil observamos creaciones que generalmente se adaptan dramáticamente a cuentos clásicos, a versiones más conocidas o que simplemente tienen el objetivo de divertir y jugar con el público.

Lo original e interesante de esta propuesta es el haber querido, como compañía, arriesgar, trabajando con un autor que, en cuanto a teatro se refiere, nunca lo hemos visto mentado. Contábamos con reconocer que sus textos y novelas no son precisamente creadas para público infantil, salvo las versiones literarias creadas para niños/as, y es ahí donde hemos querido dar el salto: adaptar novelas e historias “maduras” a un texto liviano, ligero y de fácil comprensión, dónde los niños/as puedan verse identificados con los personajes de cada historia.

Hemos sido fieles a la trama original pero haciendo un resumen concreto y directo al espectador. También se ha incluido en la misma pieza teatral partes cantadas, habladas y coreografiadas.

La originalidad entonces está en la creación dramática sobre todo, pero también en la puesta en escena y la intención creativa del proyecto: la de transmitir mediante el espectáculo un montón de valores sociales.

4. Mecanismos de evaluación

- Equilibrio y comunicación entre todo el equipo que forma la realización del proyecto.
- Comunicación con las entidades o personas físicas que apuestan por el proyecto y que nos permiten la realización del mismo en sus espacios, asumiendo sus opiniones y observaciones.
- Evaluando el número de personas asistentes a las representaciones.
- Cuantificando las demandas por interés del proyecto.
- Analizando la opinión del público en general, captando las sensaciones tanto de pequeños como mayores.
- Grado de satisfacción del público: a través de comentarios verbales, escritos, recomendaciones del proyecto, repetición de asistencia.
- Comprobado la implicación social con el proyecto: personas que han colaborado durante la producción, interés por usar el espectáculo como mecanismo de educación en centros y colegios, colaboraciones y ayudas en la realización del proyecto.
- Impacto en los medios de comunicación, con el objetivo de comparar y comprobar el grado de influencia: dónde, cómo y a quiénes.

5. Formación y generación de públicos/accesibilidad ciudadana a la cultura

El objetivo principal es realizar un proyecto accesible a todos los públicos, queriendo crear más concretamente una afluencia de público infantil, generando el interés cultural a través de la lectura, desde el ámbito social en teatros, centros cívicos, etc. como en el ámbito educativo: en aulas, colegios, bibliotecas, etc. Generaremos accesibilidad con costes de entrada asumibles, incluso con bonificaciones y acuerdos económicos en caso de grupos grandes o grupos reducidos.

Pretendemos contribuir en el acceso a la cultura también queriendo llegar a colectivos y/o personas, especialmente a niños/as, en riesgo de exclusión social. Está adaptado el proyecto perfectamente para trabajar y poner en marcha muchos valores sociales, y está pensado y creado para acercarse a entidades sociales específicas que trabajan por y para niños/as con discapacidad: centros, colegios de educación especial, fundaciones, ONGs, etc. tanto por el carácter pedagógico como por la parte social que se pretende trabajar en ella.

A nivel solidario la compañía, lleva durante años apostando por la lucha por la igualdad, por la inclusión y por hacer formar parte del ámbito cultural y ciudadano a personas con discapacidad, trasladando su labor artística a hospitales, fundaciones, campañas, etc. Este año además, Joaquín García y José Luis Sierra han recibido el Premio Especial Zangalleta de la mano de Fundación DFA (Disminuidos Físicos de Aragón)

6. Proyectos que persigan la inclusión social

Todos los proyectos de la compañía están creados con el fin de cargar sus historias con valores educativos y sociales, tales como el compañerismo, el esfuerzo, la superación, la familia, etc.

En este proyecto concreto hacemos más hincapié en el ámbito inclusivo, y más concretamente infantil.

La educación inclusiva implica algo más que cambios normativos, implica llevar a la práctica determinados valores y principios éticos coherentes al modelo de sociedad que queremos construir, y que nosotros intentamos divulgar con nuestro proyecto.

Como creadores de contenido cultural, debemos considerar la importancia de fomentar valores que faciliten el desarrollo social, personal y educativo de los niños, incidiendo en sus actitudes y valores. Así, el medio cultural también supone un espacio idóneo para las relaciones entre iguales, con respeto, tolerancia, solidaridad y empatía, abrazando la diversidad.

Por ello se han creado los dos protagonistas de nuestra historia: dos niños con los que el espectador/a pueda sentirse identificado, que se sienten extraños o incomprendidos en una sociedad sometida a la tecnología, donde se sienten excluidos de las modas de hoy en día. Por ello buscan refugio en la lectura y en la amistad que les une, un valor que hacemos resaltar para la comprensión de cualquier niño/a que pueda sentirse así, haciéndole ver que no hacer lo que todo el mundo hace es malo, o que confiar en tu instinto y en tu pasión por hacer algo merece la pena.

7. Implicación de personas con diversidad funcional

Una gran parte del público que ha disfrutado de los espectáculos de la compañía, son los colectivos de personas con diversidad funcional, y por ello, la nueva producción ha tenido en cuenta las necesidades de todos los públicos, creando un proyecto apto para todos, visual, sencillo en cuanto a texto y comprensión, y accesible para todos los públicos.

8. Igualdad de género

Es cierto que la compañía está compuesta mayoritariamente por hombres, pero de dos años a esta parte hemos ampliado el equipo estableciendo una igualdad en cuanto a género en la distribución de las funciones, siendo estas las más potentes. Las figuras femeninas constan en las funciones de:

- Dirección
- Dramaturgia
- Diseño gráfico y atrezzo
- Vestuario
- Interpretación

Por otro lado el elenco está compuesto por una chica y un chico, y hemos hecho hincapié en la igualdad de género dentro del proyecto también. Casi todos los personajes que plantean las novelas de Julio Verne son masculinos, y al trabajar el texto y adaptar la dramaturgia hemos querido darle un poco la vuelta.

Varios personajes que en las historias son hombres son en nuestra historia mujeres. (Por ejemplo en la historia de Viaje al centro de la Tierra, Otto Lidenbrook es Otta Lidenbrook, tía de Axel). Y saliendo de los tópicos de la relación entre hombre y mujer se han creado unos roles determinados para trabajar también esta igualdad.

Planteamos la figura de Jimena como el rol aventurero, dictador y un tanto poderoso, donde anulamos el “ámbito machista” en el que la mujer ejercería sumisión.

622 682 822 · 658 401 647

kinser@produccioneskinser.es

www.produccioneskinser.es

@produccioneskinser

Compañía asociada a:

ARTES
ESCÉNICAS
PARA LA INFANCIA
Y LA JUVENTUD

ares
aragónescena