

ANDER- SEN, EL PATITO FEO

GUÍA
PEDAGÓGICA

ETCETERA
TEATRO, MÚSICA, TÍTERES

Andersen.
el patito

FEO

A PARTIR DEL
CUENTO DE
HANS CHRISTIAN
ANDERSEN

DIRECCIÓN: *Enrique Lanz*
MÚSICA: *Jordi Cornudella*

COPRODUCCIÓN

ETCETERA
TEATRO, MÚSICA, TÍTERES

Centro Federico García Lorca

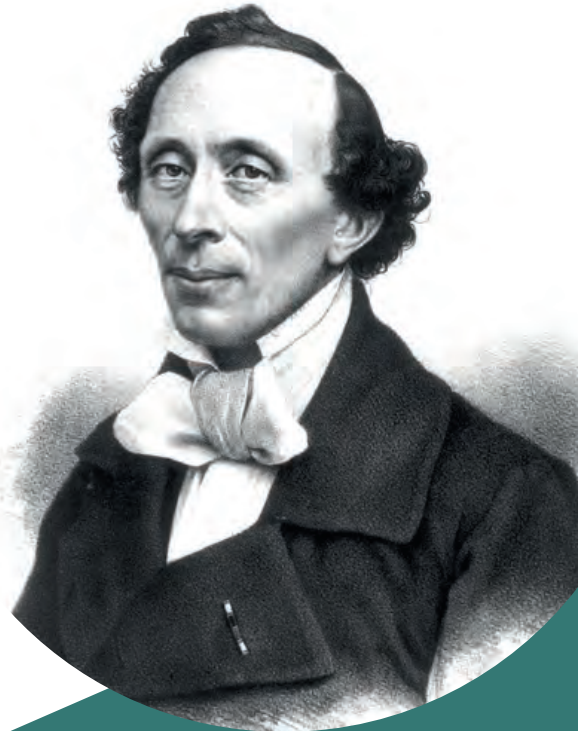
CON LA COLABORACIÓN DE

Índice

- 1.- Presentación general
- 2.- Informaciones generales
- 3.- Contenidos
- 4.- Actividades
- 5.- La compañía

1. Presentación general

«ANDERSEN, EL PATITO FEO». GUÍA PEDAGÓGICA

Presentación general

Este es un espectáculo que se dirige a todo público a partir de de 4 años de edad, en funciones familiares. Para funciones escolares puede dirigirse al alumnado de :

Primaria (de 6 a 12 años)

1º ciclo de de educación secundaria Obligatoria (ESO).

En el trabajo de nuestra compañía no hacemos espectáculos dirigidos exclusivamente a la infancia, sino a distintas franjas etarias. Nos parece importante que las niñas y los niños, así como las personas adultas vayan juntas al teatro, que compartan y disfruten de esa experiencia única que un espectáculo en directo es. Si la persona adulta se aburre la infancia lo percibe y esto no es positivo. En cambio, si la persona adulta está atenta, y el espectáculo es un motivo de diálogo y aprendizaje, será para todos una experiencia memorable.

Por lo general en España, en las funciones a las que asisten menores, se suelen recomendar las edades para las cuales es óptima la obra. Es importante que las personas adultas que llevan a la infancia al teatro, por respeto al público y artistas, tengan esto en consideración. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas de unas edades y otras son muy diferentes, principalmente por sus tiempos de atención y concentración. Por ejemplo, en un espectáculo donde la música es la protagonista y es importante que se escuche bien, el llanto de un bebé puede ser molesto para el conjunto de espectadores y artistas que interpretan. En otro donde el lenguaje o el tema es más infantil, puede no resultar de interés para adolescentes que van a desconectar por sentir "que no va con ellos".

Las personas adultas, sean familiares o docentes, son quienes conocen a los menores que tienen a su cargo, saben cómo reaccionan en determinadas circunstancias, y por tanto son las mejores guías en esta aventura apasionante que es disfrutar de un hecho escénico.

Esta ficha pedagógica pretende servir de estímulo fundamentalmente al profesorado, aportando herramientas para que la asistencia al espectáculo se convierta en un momento significativo de la vida del aula y contribuya a la sensibilización artística de los niños y niñas. Se ha pensado como un instrumento que posibilite la preparación para la función, de acuerdo con sus edades. Quiere ser una introducción o preparación para aquello que esperan ver sobre el escenario, para el disfrute y comprensión de la obra artística. Por tanto, pretende ser un apoyo para el trabajo previo y posterior a la asistencia al espectáculo.

Cada docente conoce el nivel y posibilidades de su alumnado, por lo que podrá seleccionar y adaptar los contenidos de la guía a sus necesidades concretas.

Se ha estructurado en tres bloques de la siguiente manera:

1. **Un prelude informativo general**
2. **Un bloque de contenidos, con informaciones diversas**
3. **Un apartado de actividades dirigido al alumnado (coordinado por el profesorado).**

2. Informaciones generales

INFORMACIONES GENERALES

La experiencia de ir al teatro

Cuando un centro educativo lleva al alumnado al teatro, es como si una puerta a otro mundo se abriera, una llamada a la belleza, a otro orden armónico. Mas no debemos olvidar que entre el alumnado muchos pueden estar yendo al teatro por primera vez. Puede que algunos sean espectadores habituales con sus familias, para quienes el teatro se contemple como una opción en sus momentos de ocio, como una experiencia positiva impulsora de afectos y apegos. Pero para otros y otras -tristemente la mayoría-, solo podrán ir al teatro cuando la escuela lo propicie, por eso son tan importantes las programaciones escolares, como garantía democrática de acceso al arte y la cultura.

En todos los casos es aconsejable preparar al alumnado para esa experiencia, viaje, aventura que es ir al teatro. Para ello recomendamos:

- Planificar bien el viaje de ida y vuelta entre el centro educativo y el teatro, y si este puede relacionarse de alguna manera con el espectáculo pues mejor.
- Buscar información del edificio teatral, su historia, su aspecto, los nombres de las partes del teatro, curiosidades de cada espacio.
- Conocer sobre la obra que se va a ver, la compañía, los intérpretes, y de ser posible participar en los encuentros posteriores con los artistas.
- Informar a las familias de la experiencia, para que este trabajo pueda reforzarse y complementarse en casa.
- Cuando el espectáculo finaliza, las emociones quedan en el interior de cada espectador. Las imágenes, los personajes, y los temas se mezclan con las experiencias personales de cada persona. Surgen así nuevos caminos de exploración artística que se pueden recorrer y enriquecer después en el aula.

Se trata pues de una experiencia que se articula entre el antes, el durante y el después de la representación.

INFORMACIONES GENERALES

Teatro: aquí y ahora

El teatro es siempre un ritual único que ocurre en presente, “aquí y ahora”. Esta evidencia es algo que lo distingue de otros lenguajes artísticos como el cinematográfico, o el literario. La experiencia solo se completa cuando se representa ante el público.

Para una actriz, un músico, una cantante, un bailarín, para esa persona que está en escena, hay un trabajo de concentración muy grande. Para que ese acto de comunicación sea óptimo, los intérpretes vuelcan toda su energía. Es como si no hubiera un mañana, como si solo ese momento presente ocupara sus vidas. Para esto los actuantes estudian, se forman, se entrenan, ensayan, se concentran.

Para una compañía antes de una función hay una cantidad ingente de trabajo: varios meses de papeleos para concertar fechas y contratos, decenas de llamadas y correos electrónicos, envíos postales, kilómetros de viaje para llegar al lugar de la actuación (a veces se atraviesa todo el país para una representación que puede acontecer a 900 km de nuestras casas y familias), ensayos, largas horas de montaje.

Y antes de eso está el parto. Con frecuencia se dice que el estreno de un espectáculo es como un parto difícil. Antes de que creadores y espectadores se encuentren, el proceso de trabajo ha sido largo y por lo general intenso. Crear un espectáculo, en nuestro caso, responde a una necesidad vital, visceral, es un compromiso con nuestra condición de ser y estar en este mundo. El trabajo de creación teatral conlleva cuotas de alegría y también de angustia, de satisfacción y de frustración, de muchos sacrificios personales y de una gran puesta en riesgo a nivel artístico, ético, técnico, económico y hasta político. Para nosotros se trata de meses y hasta años de trabajo perfilando una idea, horas interminables en el taller buscando el gesto exacto del títere, la precisión en una articulación, pidiendo créditos bancarios para adelantar los gastos de producción, conformando el equipo de trabajo “ideal” para cada obra, buscando cómplices entre los teatros que luego querrán acoger “la criatura”, y así una lista interminable de obstáculos que en cada creación debemos superar como si fuera la primera vez.

Por eso cuando llega ese momento del “aquí y ahora”, la representación teatral deviene algo casi sagrado, donde todos lo que participamos nos dejamos la piel para que salga bien, muy bien. Y a pesar de eso, ciertos gestos del público pueden poner todo esto en peligro: el sonido de un móvil en medio de la obra, la luz de las pantallas de los dispositivos electrónicos, los llantos de bebés (cuando no son espectáculos destinados a su edad), el ruido de los que comen y beben en la sala como si estuvieran en el cine o en el parque, los regaños y “chis” del profesorado en medio de la obra, las grabaciones de vídeo, los flashes de las fotografías, los adultos que “cosifican” a los niños: los “aparcen” en el teatro, se marchan a “hacer sus cosas” y los recogen al final de la función; y así una triste lista de incidencias que los que nos dedicamos a este oficio vivimos con demasiada frecuencia.

Por eso es muy importante que el profesorado entienda todo esto aunque sean obviedades; para que puedan luego transmitirlo a la infancia y juventud, partiendo desde su propia conducta respetuosa y consciente.

Aconsejamos:

- elegir espectáculos que se correspondan con la edad promedio del alumnado
- propiciar que el alumnado que desee ir al baño o beber lo haga antes de comenzar el espectáculo y no durante la obra
- asistir a la representación, no dejar al alumnado e irse a hacer otra cosa
- apagar los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos
- no hacer fotografías ni grabaciones de vídeo (con o sin flash)
- abstenerse de hablar, comer y beber durante la obra

Sugerimos:

- Informarse de la obra previamente pero más que para desentrañar ante el alumnado todos los detalles, y anularle su capacidad de sorpresa ante el hecho artístico, hacerle preguntas que sugieran y aviven su curiosidad.

En el caso de «Andersen, el patito feo», por ejemplo:

¿Qué sugiere el título?

¿Quién es Hans Christian Andersen?

¿Conocían el cuento del “patito feo” antes?

¿Qué recuerdos tienen de él?

¿Qué otros cuentos conocen de este autor?

- Después de la función los temas abordados en el espectáculo deben ser acicates para dialogar, sobre todo esos asuntos que puedan resultar más difíciles o menos gratos. El teatro abre una ventana al diálogo maravillosa y está demostrada su eficacia para resolver conflictos.

En el caso de «Andersen, el patito feo», por ejemplo, se pueda hablar sobre la importancia del arte, el juego como elemento creativo para construir y generar ideas, el rechazo al diferente, la pobreza y marginación. El espectáculo ofrece una plataforma maravillosa para dialogar sobre conflictos de actualidad como el bullying, el acoso de todo tipo, y también la auto estima y auto aceptación.

- Relacionar los temas del espectáculo con los contenidos curriculares. En algunos casos esta relación puede resultar más evidente, pero en todos se puede hallar el vínculo con las distintas asignaturas.

Andersen, el patito feo

3. Contenidos

CONTENIDOS

Planteamiento y dramaturgia

Hans Christian Andersen (Odense 1805- Copenhague 1875) es conocido mundialmente por sus cuentos para la infancia. El autor del «Patito feo» confesó una vez que su auténtica biografía había sido escribir esta fábula. Se trata de una historia que todos conocemos, y que como los mitos, aún resuena en nosotros, nos emociona y nos transmite profundas reflexiones pese al paso de los años.

La vida de Andersen no fue nada fácil: nació en un hogar muy humilde y con pocas oportunidades. Físicamente era un niño diferente a todos (grande, narigón, desgarrado), y por su torpeza y baja clase social, sufrió acoso y rechazos. Sin embargo halló refugio en la lectura, el teatro, los títeres, los papeles recortados.

Su fascinación por el teatro, las lecturas en voz alta en familia, y los muñecos de madera que su padre, con pocos recursos le tallaba, generó en él un mundo interior lo suficientemente grande como para hacerle creer en sí mismo, y dotarlo de una imaginación poderosa que le permitiría luego escribir. El patito feo, el niño de Odense rechazado, de alguna forma siempre fue un cisne.

«Andersen, el patito feo» se inspira en el conocido cuento, y también en pasajes de la infancia del autor, plasmados en su autobiografía.

Es un espectáculo de mediano formato. El tiempo de duración aproximado es de cincuenta minutos y cuenta con nueve intérpretes en escena. Para ello nos valdremos de los instrumentos que mejor sabemos utilizar: los títeres y la música.

La dramaturgia del espectáculo estará a cargo de Enrique Lanz y Yanisbel V. Martínez. Las diferentes escenas se expondrán acompañadas de una breve narración y sobre todo de la música en directo, a través de las acciones claras de los títeres, complementadas con elementos visuales como el vídeo o la iluminación; procurando potenciar al máximo la capacidad expresiva de los objetos.

Aunque los personajes no se expresarán a través de un texto, sí que habrá un sólido entramado dramático, articulado sobre todo a través de la música, que será interpretada por una orquesta de cámara compuesta de violín, viola, clarinete, fagot y piano.

Entre los instrumentos habrá también un saxofón, que representará al patito, no solo porque la forma de este instrumento pueda recordarnos a un cisne, sino además por su timbre, porque es una rara avis dentro de los instrumentos de viento, y no forma parte de la orquesta clásica.

El personaje de la narradora se inspira en Ana María Matute. La famosa escritora, Premio Cervantes 2010, en su discurso al recoger este importante galardón, habló de Andersen. Ella es la autora de un hermoso prólogo titulado «Aquel hombre que tantos cuentos sabe», para la edición de «La sombra y otros cuentos», de Alianza Editorial, 1973. El espectáculo se articula así a tres niveles: está el plano de una conferenciante que va a hablarnos de Dinamarca y Andersen, el plano de de la orquesta y los músicos, y el plano en el que se desarrolla el cuento con los títeres.

Nos preguntamos: ¿Qué es la belleza? ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué no aceptamos al diferente? ¿Cómo se sacan fuerzas para cumplir los sueños cuando sentimos que no encajamos?

CONTENIDOS

¿Por qué hacer un espectáculo sobre esta temática?

Creemos que los cuentos populares tienen vigencia siempre. Este cuento nos permite reflexionar sobre la belleza desde un punto de vista filosófico, alejado de la belleza entendida como ese algo superficial que nos atraviesa constantemente en esta sociedad impregnada de publicidad e imágenes sobre lo que es bello o es bueno.

La belleza tiene más que ver con el mundo interior, o de esta forma nosotros creemos que Andersen quiso retratarse a sí mismo a través del cisne. Para las niñas y niños de hoy, tan influenciados por las redes sociales y las pantallas, construir un imaginario propio y emocionarse viendo la belleza interior de otros, creemos que es necesario y fomenta de alguna manera el crecimiento de valores relacionados con el desarrollo artístico, intelectual y ante todo humano.

CONTENIDOS

El poder de los cuentos

Los cuentos han existido siempre, son un vehículo para entender y explicar el mundo a los demás. Los primeros cuentos los encontramos en las pinturas rupestres de nuestros antepasados, que contaban a otros lo que había observado fuera o quizás inventaban sucesos, o a través del materializar en la imagen a las criaturas, creían honrarlas o comprenderlas.

Los mitos en distintas culturas explican el origen del mundo, el destino de los seres humanos, quiénes son los dioses, qué es la naturaleza y que significan nuestros sentimientos. Los cuentos son, esos pequeños mitos cercanos, esos mitos que alguien inventa, en los que los personajes, siempre entre la fantasía y la realidad, conectan con una parte de nosotros para mostrarnos una enseñanza o una reflexión.

Los cuentos están cargados de belleza, y los de Andersen en concreto, han sobrevivido a lo largo de los años, emocionando a los adultos y niños por la simplicidad de su forma y la profundidad de su fondo.

CONTENIDOS

Hans Christian Andersen

(Odense, 2 de abril de 1805-Copenhague, 4 de agosto de 1875) fue un escritor y poeta danés famoso por sus cuentos para la infancia, entre ellos El patito feo, La sirenita, El traje nuevo del emperador, La reina de las nieves, entre otros.

Hijo de un humilde zapatero, pronto aprendió diversos oficios, pero no finalizó ninguno. Con catorce años, se marchó con poco dinero a Copenhague dispuesto a hacer fortuna como actor y cantante; escribió algunas obras y después de privaciones y desengaños, consiguió despertar el interés de personalidades del país que se ocuparon de su formación. Andersen siempre sintió que su origen humilde era un lastre y fantaseaba que era el hijo ilegítimo de un gran señor.

Además de novelas, poesía y teatro, escribió una autobiografía «El cuento de mi vida» 1855 y publicó valiosos libros de viajes fruto de sus experiencias, ya que se pasó aproximadamente diez años de su vida viajando; el autor visitó Alemania, Gran Bretaña, Turquía y España entre muchos otros países.

Viajaba siempre con una cuerda en su maleta, por si debía escapar por la ventana a causa de un incendio. Fruto de su viaje más largo es el libro «El bazar de un poeta» (1848). En 1851 publicó sus vivencias por Suecia y en 1862 lo que vivió durante su estancia en España.

Sin embargo, a Hans Christian Andersen se le conoce sobre todo por sus cuentos infantiles, algunos inspirados en cuentos y leyendas nórdicas, pero la mayoría de ellos inventados por él y caracterizados por una gran imaginación, humor y sensibilidad.

CONTENIDOS

Los títeres y la escenografía

La propuesta escenográfica tiene como premisas la transformación y la sorpresa. Combinamos recursos como bastidores móviles (sobre los que se crean varios planos que potencian la profundidad), con juegos de luces y sombras (para conseguir efectos que sorprenden y que representan la atmósfera de los cuentos, la imaginación y la magia).

La escenografía está basada en otro de los juegos de Andersen, los recortables de papel. Andersen dejó numerosos recortes con formas fantásticas y curiosas, y los hemos rescatado para construir el paisaje escenográfico por el que pasean los personajes del cuento. Además, todo sucede en un teatrino de madera, como los antiguos teatros de juguete que tan de moda se pusieron en el S XIX. Andersen tuvo uno que su padre construyó para él, y se convirtió en el lugar donde su imaginación echó a volar.

Los títeres del espectáculo están diseñados a partir de juguetes de madera antiguos. Nos inspiramos en esto puesto que según el propio Andersen, su padre y abuelo tallaban para él numerosas figurillas con las que él jugaba en su teatrino de madera. Son títeres de varilla de aproximadamente de entre 0,80-100 cm.

La escenografía que se metamorfosea y desplaza, así como el movimiento de los títeres, crean una coreografía que busca despertar la sorpresa, la fascinación, propiciando que los contenidos de la propuesta lleguen con más emoción y énfasis a los espectadores.

CONTENIDOS

La música

La música es el alma de esta propuesta, obra del compositor Jordi Cornudella Heras (Terrassa, 1989).

La música es descriptiva, amable al oído, apta para niño(a)s y mayores. Compuesta para la escena, permite seguir fácilmente las acciones, cambios de escenarios y personajes, estados de ánimo...

Será interpretada por la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia. Como ya dijimos antes, la orquesta de cámara estará compuesta por violín, viola, clarinete, fagot y piano, aunque también intervendrá el saxofón, que es un poco la voz del patito feo.

CONTENIDOS

La iluminación y el diseño de vestuario

Para hacer un espectáculo como este hace falta la intervención de muchos profesionales de disciplinas diferentes. Detrás de los actores y músicos, que son los que vemos en escena, está la labor de otras personas para acometer tareas como la iluminación o el diseño de vestuario.

La iluminación es responsabilidad de Lia Alves. Ella, tras estudiar detalladamente la obra, y codo a codo junto al director, Enrique Lanz, imagina las luces que debe haber en cada momento.

A veces, al hablar de iluminación, pensamos en cambios de haces, humo y colores. Y no se trata solo de eso. La iluminadora en un espectáculo de estas características tiene un responsabilidad enorme, pues ella decide qué y cuánto se ve. Tiene que elegir los tipos de focos, las posiciones de estos, las intensidades, los efectos, etc. También tiene mucho que ocultar, para evitar que se vean los titiriteros cuando no les corresponde. Porque la luz también narra y compone, genera ambientes, transmite emociones. Cada cambio está medido en el tiempo y responde a una razón dramática.

El diseño de vestuario es obra de Laura León. A partir de nuestras propuestas ella imaginó cómo debían ir vestidos los personajes, pues aunque son animales tienen cuerpos, cabezas y ropas de persona. Este contraste aporta una nota de humor, pero también nos lleva a articular otras metáforas sobre las ideas de belleza y apariencia.

Laura se inspiró en la moda danesa del siglo XIX, y emulando a Andersen que cosía trajes para sus muñecos con retales de tela, ella creó los vestuarios con retazos y elementos variopintos. La confección de los mismos es minuciosa, llena de detalles.

«ANDERSEN, EL PATITO FEO». GUÍA PEDAGÓGICA

Ficha artística

Dirección de escena, diseño de escenografía, títeres y vídeo:

Enrique Lanz

Dramaturgia:

Yanisbel Victoria Martínez y Enrique Lanz

Música:

Jordi Cornudella

Diseño de iluminación:

Lía Alves

Diseño y confección de vestuario:

Laura León

Construcción de escenografía y títeres:

Elena Alejandre, Cristina Colmenero, Enrique Lanz, Leo Lanz y Christine Mackenzie

Confección de elementos textiles:

Genoveva Morillas

Asesoría técnica:

José Carrión

Coach actoral:

Rey Montesinos

Voz en off:

Enrique Árbol (colaboración especial)

Diseño gráfico:

Alfonso PerroRaro

Ayudante de producción:

Cristina Colmenero

Intérpretes. Actores-titiriteros

Cristina Colmenero, Leo Lanz, Christine Mackenzie y Yanisbel Martínez

Músicos:

Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia

Coproducción:

Etcétera y Centro Federico García Lorca

Con la colaboración de:

AAIICC, INAEM, Ayuntamiento de Güéjar Sierra y Ayuntamiento de Granada.

Agradecemos la ayuda prestada por **Cerezas Sierra Nevada, Güéjar Sierra.**

Para todo público a partir de 4 años.

Duración: 45-50 minutos.

CONTENIDOS

Objetivos de este espectáculo

- Mostrar cómo el ser diferente, o el sentirse diferente no debería ser una debilidad. La historia que aborda el espectáculo abre la reflexión en torno a temas que desgraciadamente siguen siendo de gran actualidad entre la infancia, como es el bullying y el acoso escolar. Tratamos también otros temas como la **autoestima y la aceptación corporal**.
 - Presentar el juego como un espacio sagrado en la infancia y de importancia para el futuro de la persona.
 - Valorar la música, las artes y difundir el cuidado de las mismas como patrimonio comunicativo.
 - Enseñar a través del cuento del patito feo, la historia de superación y desarrollo de uno de los escritores más reconocidos de la literatura.
 - Utilizar, como hemos venido haciendo siempre, el arte de los títeres para inspirar, hacer reflexionar, y sobre todo emocionar al público.
 - El trabajo plástico con elementos que aparentemente son humildes, como el papel, para la construcción de una propuesta rica.
- Con ello, promovemos desvincular el concepto de riqueza del de acumulación y posesión material, concepto que nos parece importante recalcar en la infancia, constantemente influenciada por la publicidad y el individualismo. Queremos mostrar, a través de lo visual, y la biografía del propio Andersen, cómo la imaginación y el mundo interior pueden ser un aliado frente a las dificultades.

CONTENIDOS

Objetivos didácticos a trabajar a través de este espectáculo

- Crear hábitos culturales y formar espectadores y espectadoras desde tempranas edades.
- Descubrir y utilizar nuevas posibilidades expresivas utilizando objetos.
- Recordar y reconstruir aspectos de la experiencia vivida, expresándolos mediante diversas técnicas artísticas, de representación lúdica.
- Desarrollar el gusto por las artes escénicas y divertirse aprendiendo del juego dramático.
- Fomentar la autoestima, la responsabilidad y el sentido crítico constructivo.
- Conocer el mundo de los títeres, el de los cuentos y la música.

CONTENIDOS

Metodología

- El juego como principio de la actividad para hacer de ella una tarea placentera.
- Combinar la actividad colectiva, grupal e individual, que posibilite tanto el aprendizaje individual como el desarrollo social.
- Implicar a las familias, como fuente de recursos y optimización de aprendizajes.

Igualmente sería deseable que el profesorado conociera el mundo de los títeres, con esta intención facilitamos unos enlaces que proporcionan el acceso a información sobre este tema:

- Web de Etcétera: titeresetcetera.com
- Interesante artículo que desglosa las bondades curriculares al alumnado de 2º ciclo de primaria, desarrollando un proyecto de títeres: https://elpais.com/elpais/2019/11/06/escuelas_en_red/1573068391_345886.html
- Revista Titeresante: <http://www.titeresante.es/tag/educacion-y-titeres/>

CONTENIDOS

Prensa

<https://www.ideal.es/culturas/titeres-etcetera-re-crea-20221107000148-nt.html>

https://www.youtube.com/watch?v=1bKn-Ye8R2kg&feature=emb_logo

<https://www.rtve.es/play/audios/dramedias-en-radio-5/andersen-patito-feo-titeres-etcetera-teatro-real/6985431/>

https://www.granadahoy.com/vivir/Llega-Granada-teatro-titeres-especial_0_1734427869.html

«ANDERSEN, EL PATITO FEO». GUÍA PEDAGÓGICA

4. Actividades

ANTES DE VER EL ESPECTÁCULO

1- ACERCAMIENTO A LA OBRA

Podemos leer el cuento de Hans Christian Andersen y después planteamos una tertulia. Para realizar este formato de asamblea es importante respetar los siguientes aspectos:

- La disposición del alumnado debe ser de tal manera que todos se vean la cara, esto es, disposición en U o circular.
- Hay un moderador o moderadora que se encarga de dar turnos de palabra y hacer respetar todas las opiniones. Recomendable al principio estar acompañado por un adulto.
- Si pueden participar dos voluntarios o voluntarias adultos (familiares) sería ideal.
- La sesión, entre la lectura y la tertulia, no debe durar más de 45 minutos. Cuando termina les preguntamos qué emociones les ha transmitido la historia (ternura, tristeza, alegría, felicidad).

Se puede profundizar trabajando en torno a las emociones que más haya expresado el alumnado a través de la información del siguiente enlace: <http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html>

2- JUEGO DE EXPRESIÓN GESTUAL

Las emociones, no solo se pueden expresar a través del lenguaje, de hecho, las palabras a veces se quedan muy cortas cuando queremos comunicar lo que sentimos. En el oficio teatral, esto lo conocemos bien, ya que es la base de nuestro trabajo: cómo expresar, generar e investigar a través de las emociones, eso que nos hace tan humanos.

Nuestro cuerpo es un gran vehículo que además de sostenernos y permitirnos estar en la vida, es todo un lenguaje para con el otro y para con el mundo. El gesto es universal, así como lo es la mirada o la sonrisa. Se puede generar un taller de expresión gestual con las sesiones que cada maestro o maestra considere para profundizar en el lenguaje y también en la conciencia del cuerpo.

Objetivos: Espectadores que aprenderán a comportarse como tales. Imitar, desinhibirse, improvisar.

¿Cómo se juega? Algunos alumnos voluntarios se sientan

*Quemos que
el teatro sea un
lugar de afecto
y reflexión*

juntos en sillas y de cara a los demás alumnos. El maestro o maestra les va proponiendo determinados personajes u objetos para que los imiten, pero utilizando sólo sonidos y gestos con la cara. La imitación se hace por turnos, pero siempre empezando por uno de los extremos, actuando todos sucesivamente.

Se pueden imitar por ejemplo, los animales o personajes del cuento, u otros que se encuentren en una condición o situación determinada; que tengan hambre, frío o que estén llamando a alguien, un bebé que quiere llamar la atención de su madre; un señor que le habla a un perro juguetero, una carrera de coches, una moto que funciona mal; una lavadora; el despegue de un cohete espacial.

La expresión de las distintas situaciones puede ir alcanzando distintas partes del cuerpo, incorporamos las manos, los brazos, las piernas, hasta que puedan utilizar todo el cuerpo y todo el espacio para representar.

A tener en cuenta: en este juego se trata de que uno tras otro realice la misma acción, que tendrá el sello particular de cada uno de los participantes. No hay que olvidar que imitación y creatividad son como las dos caras de la misma moneda. Imitando, mediante el juego los alumnos se irán soltando hasta encontrar nuevas formas de expresar lo mismo.

DESPUÉS DE VER EL ESPECTÁCULO

Cuando el espectáculo finaliza, tras los aplausos y el “cierre del telón”, la experiencia teatral continua, y es aquí donde el trabajo del profesorado puede ser más evidente. Llega pues el momento de explorar los ecos que la obra ha dejado. Sugerimos algunas propuestas para generar ecos y reflexiones tras la representación. Son pistas para explorar, que se pueden completar con vuestras propuestas personales.

Proponemos algunas actividades que se pueden realizar en torno a la obra, para que el alumnado reflexione y aumente sus percepciones sobre la propuesta.

1. RECORTABLES DE PAPEL

Andersen amaba recortar formas de papel, y esto potenció su imaginación. Proponemos que los niños y niñas recorten algunas formas propuestas por el maestro o maestra, formas que pueden tener que ver o no con el universo de la obra (paisajes, personajes del cuento, seres fantásticos...) lo ideal es que tengan libertad de imaginar las formas, bajo la orientación del profesorado para conseguir los resultados.

Se pueden usar como referencia algunos de los recortables del propio Andersen, a los que se puede acceder fácilmente en internet. Por ejemplo, a través de esto enlaces:

<https://andersen.museumodense.dk/klip/billedliste.asp?language=en>

<https://www.pinterest.es/search/pins/?q=paper%20cut%20andersen&rs=typed>

Estos son algunos tutoriales sencillos:

<https://youtube.com/watch?v=fKhSb1E5XSU>

<https://youtube.com/watch?v=lNolX62Aubs>

<https://youtube.com/watch?v=l3HIXROpZ5g>

Se trata de una actividad que se puede hacer con alumnado de primaria y ESO.

2. EL TEATRITO Y LOS PERSONAJES

Una de las ideas que queremos resaltar en la obra es que se puede hacer arte con poco y que se puede jugar con poco, siempre que exista la imaginación. Proponemos la realización de un pequeño teatrillo que puede ser de cartón o simplemente colocando unas telas que nos den cierta forma.

El poseer pequeños teatritos de papel o madera en las casas era una costumbre muy popular en la Dinamarca contemporánea a Andersen. Las familias se reunían en el salón de las casas, para pasar la tarde representando juntos sus obras favoritas y así sortear el frío invierno. De la misma forma, como ya hemos mencionado, el padre de Andersen construyó para él un pequeño teatrillo de madera que ayudó a que gracias al juego y al arte, el niño desarrollase su mundo interno, cosa que forjaría las bases de su propia personalidad y le serviría, como él mismo señala en su biografía para saber cuáles eran sus objetivos y sueños.

Proponemos representar «El patito feo» u otros cuentos de Andersen como «La sirenita», «La cerillera»...etc.

El alumnado puede crear a los personajes de los cuentos con objetos que encuentren en clase, al igual que Andersen tuvo que hacer. Buscamos a los personajes por la forma que nos sugieren, por el sonido que puedan hacer o por el color. De esta forma, ampliamos el espectro de la silueta y la forma para adentrarnos en descubrir a los personajes de manera sensorial y comprender su esencia.

Para ello, debemos primero elegir el cuento a representar, después de una lectura, podemos hacer un listado en conjunto sobre los personajes. Se debe intentar después que los niño (a)s, analicen entre todos a los personajes, qué forma tienen, como es su carácter, cómo hablan, cómo se mueven etc. Una vez echa una lluvia de ideas, dejamos que sean ellos quienes busquen cómo podemos representar a esos personajes con los objetos que hay en clase, pudiendo por supuesto hacer alguna manualidad que complemente las características del personaje.

Este ejercicio se debe realizar en grupo, dependiendo del número de alumnos, se pueden hacer diferentes grupos, para una vez realizado el análisis común, entre ellos busquen los objetos y ensayen su versión de la obra.

Una vez pasado el tiempo estimado para que los alumnos avancen en el ejercicio, pueden representar en el teatrillo creado su versión del cuento.

Dependiendo del tiempo del que se disponga se pueden representar todas las versiones o dividir el cuento en distintas escenas, pudiendo cada grupo representar una de ellas, ofreciendo así variadas y diversas versiones sobre una misma cosa.

Estos son algunos tutoriales sencillos:

<https://youtube.com/watch?v=lpPbGjn8MJQ>

Se trata de una actividad que se puede hacer con alumnado de primaria y ESO.

3. DEBATE SOBRE LOS CONFLICTOS ABORDADOS EN EL CUENTO

Proponemos también que se genere un debate a modo tertulia temas como:

- la belleza
- el bullying
- el ser diferente
- el arte.

Si dejamos a los niños y jóvenes hablar entre ellos y nosotros orientamos con preguntas o temas, pueden aprender a expresarse y a ver diferentes opiniones y percepciones sobre la realidad entre ellos.

Durante el proceso creativo de «Andersen, el patito feo», hemos querido tratar ciertos temas como el bullying o el acoso de todo tipo, que pueden resultar sensibles. Los hemos abordado con respeto, solvencia e información, de forma que podamos hablar sobre una realidad tan dolorosa siendo conscientes de lo que implica, e intentado proponer una mirada conciliadora a través de nuestra visión artística.

La reflexión, el debate son una de las consecuencias que en ocasiones genera el teatro, y que creemos que funciona como una herramienta importante y necesaria tanto para la formación de las personas como para la mejora de la sociedad.

Que el alumnado se exprese su propia opinión sobre temas tan delicados como el bullying, y que a la vez escuche la visión de los otros, genera una amplitud de mirada y probablemente una identificación a posteriori más eficaz de en este caso situaciones como la burla, la marginación o el rechazo.

De igual manera, el concepto de belleza nos parece un lugar interesante para la reflexión en clave filosófica, humana. Creemos que potenciar la mirada poética, así como la relatividad de lo bello, ayuda a que los niños y niñas conecten con la belleza de una forma menos superficial, más emotiva.

Para la puesta en marcha de la tertulia, sugerimos algunas líneas, sobre las que guiar al alumnado:

- La belleza y el amor propio. El cisne y la belleza, ¿Por qué se representa al cisne en tantas obras de arte?
- ¿Por qué los personajes de la obra son animales vestidos como humanos?
- El respeto a los demás y la importancia de lo diverso.

- Conocer lo que nos hace sentir bien para poder reencontrarnos con el amor propio y con los demás.
- ¿Por qué ocurre el rechazo? ¿Cómo deberíamos reaccionar cuando eso pasa o vemos que le ocurre a alguien?

Se trata de una actividad que se puede hacer con alumnado de primaria y ESO.

<https://youtube.com/watch?v=AsXEIgwOKpA>

Sugerimos al profesorado la lectura de «Los patitos feos. La resiliencia: Una infancia infeliz no determina una vida», de Boris Cyrulnik: <https://www.casadellibro.com/libro-los-patitos-feos/9788490321997/2082317>

4. LA MÚSICA

Identificamos los instrumentos de la orquesta que aparecen en Andersen y el patito feo, una vez identificados los instrumentos, (violón, viola, clarineta, fagot, piano, y saxofón) proponemos al alumnado, dividido en grupos encontrar en internet información breve sobre cada uno así como un par de piezas musicales donde se pueda escuchar estos instrumentos. Una vez que hayan recopilado la información, les invitamos a que la compartan con los demás compañeros y nos muestren los temas musicales que han encontrado.

Una vez tengamos toda información expuesta, proponemos realizar un juego entre todos, en el que el profesorado sea quien ponga una serie de temas clásicos, y los niños deban identificar los diferentes instrumentos por el sonido.

Se puede trabajar con diferentes temas clásicos a los que se es accesible la escucha mediante plataformas como Youtube o Spotify, por ejemplo:

- Violín, piano viola (+ chelo) / Bach, Ave María : <https://www.youtube.com/watch?v=W-AYU2pu6bQ>
- Concierto para Fagot (Mozart) : <https://www.youtube.com/watch?v=4u7v-MPLDjc>
- Saxofón: <https://www.youtube.com/watch?v=GxxP7iAIU7I>

Estos son algunos ejemplos, pero por supuesto que podemos encontrar muchos más.

Se trata de una actividad que se puede hacer con alumnado de primaria y ESO.

5. LOS TÍTERES

Los títeres de varilla, como los que usamos en el espectáculo, son (aparentemente) sencillos de construir y manipular, accesibles para el alumnado de primaria, y por supuesto para el de la ESO:

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtere_de_varilla

En caso de que el tiempo y las circunstancias no permitan construir los títeres, pueden hacerse juegos titiriteros a partir de muñecos, peluches, juguetes u objetos cotidianos. Se jugará animarlos entre 3 personas, precaviendo los roles, poniendo voces. Se puede hacer interactuar a varios tríos.

En caso de no querer usar peluches, también pueden construirse figuras antropomorfas con rapidez y eficacia a partir de pliegos de papel continuo, con trozos de gomaespuma, con telas.

Este ejercicio es ideal para fomentar el trabajo en grupo, la escucha, el liderazgo.

Se trata de una actividad que se puede hacer con alumnado de primaria y ESO.

5. La compañía

Fundada en Granada en 1981, por Enrique Lanz y Fabiola Garrido. Durante cuarenta y un años de experiencia nos hemos consolidado como una de las compañías más reconocidas del país en el ámbito del teatro de títeres. La excelencia y versatilidad de nuestro trabajo son sinónimo de rigor y vanguardia. En 2014, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte nos otorgó el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud. En 2017 el Ayuntamiento de Granada nos concedió el Premio al Prestigio Turístico Nacional. En 2021 el Ayuntamiento de Güéjar Sierra, localidad donde tenemos nuestra sede la compañía, nos concedió su distinción más importante, el premio Cereza de Oro.

Nuestro trabajo se podría identificar por la escenificación con títeres de obras musicales para todos los públicos. Somos líderes en España en este género, y con nuestra obra hemos abierto la puerta de grandes teatros y festivales que ahora acogen a los títeres en sus programaciones habituales. Hemos allanado así el camino a varias compañías que siguen nuestros pasos, siendo escuela y cantera de numerosos titiriteros en Granada. Nuestros espectáculos se caracterizan por su poesía, estética e investigación (histórica, artística, técnica), motores clave que articulan cada proyecto. Esto permite que cada obra sea voluntariamente diferente y que la renovación sea permanente, por lo que el I+D+i deviene una práctica habitual. Entre nuestras líneas de trabajo se encuentra también la investigación, documentación y difusión del teatro de títeres tradicional y contemporáneo. Ejemplo de ello son los siguientes proyectos:

- “El alma del pueblo”. Archivo documental sobre las tradiciones de títeres alrededor del mundo, desde 2009 hasta la actualidad.
- “Títeres. 30 años de Etcétera”. Exposición en el Parque de las Ciencias de Granada, 2012-2014, visitada por cerca de 800.000 personas
- “De la caverna al cine, un viaje a través de los títeres.” Exposición a través del tiempo y las culturas, donde los títeres y los objetos animados son los protagonistas. Las piezas mostradas forman parte de la colección de la compañía.
- Dirección artística y producción de eventos titiriteros como el Festival Quiquiriquí, en el Centro Federico García Lorca, Granada, entre otros.

En 2021 abrimos “Cueva Secreta”, un espacio de naturaleza, arte y gastronomía, en Güéjar Sierra. Un lugar para establecer vínculos directos con el público, a través de espectáculos, talleres, y diversas actividades que hacen dialogar a las artes escénicas con el medio natural.

Con 42 años Etcétera seguimos adelante, con un compromiso firme con los espectadores a los que nos dirigimos, conscientes de la responsabilidad social y servicio público que brindamos, y con la misma ilusión que el primer día.

CONTACTO

Enrique Lanz - Yanisbel Martínez

C/ Arroyo de la Greda s/n 18160 Güéjar Sierra Granada

titeresetcetera.com / info@titeresetcetera.com

+34 679 934 450