BEÑAT ETXEPARE

HAUR ETA GAZTEENTZAKO ANTZERKI ARETOA

SALA DE TEATRO PARA NIÑOS/AS Y JÓVENES

Temporada **2021 - 2022** *Denboraldia*

La loca historia de la literatura

Material pedagógico

Material realizado por Artaziak

artaziakoop

ntolatzailea / Organizador *Babeslea* / Patrocinador *Dirulaguntzak* / Subvencionan

Laguntzaileak / Colaboran

Bazkidetza / Asociada a

LA LOCA HISTORIA DE LA LITERATURA

UNIDAD PEDAGÓGICA

ÍNDICE

0. LIBROS, PIZARRA Y... TEATRO

1. INVESTIGANDO EN EL AULA. Actividades previas a la visita al teatro.

Intro. Ejercicio rompehielos. "*No intentes pensar, mejor que lo haga otro por ti.*" (15min.)

Dinámica 1.1. ***El bigote de Don quijote*** (30min)

Dinámica 1.2. ***¿SÍ O NO?*** (20min)

2. DEL AULA AL TEATRO. La experiencia de contemplar una obra escénica.

3. PUNTO Y SEGUIDO. Actividades tras la visita al teatro.

Dinámica 3.1**.*Ser o no ser… es mi decisión!!!*** (30min.)

Dinámica 3.2**. ReivindicACCIONES** (30min.)

3.3 Continuará…

0. LIBROS, PIZARRA Y... TEATRO.

Si has comenzado a leer este texto es porque te gustaría contar con más herramientas de las que ya dispones para desarrollar tu trabajo en el aula. Libros, pizarra y... teatro; ¿por qué no? El teatro puede ser una gran herramienta para despertar curiosidades, descubrir otras miradas y poner el cuerpo en el centro del trabajo en el aula.

Dentro de algunos días iréis a ver el espectáculo ***La loca historia de la literatura****;* un

montaje para todos los públicos cuyo principal objetivo es "rehabitar" algunas de las grandes obras de la literatura universal, con el humor como principal herramienta.

Esta unidad educativa te ayudará a acercarte a la obra y a viajar a través de una ventana a un lugar donde aprender y emocionarse. Léela y hazla tuya, síguela de principio a fin, desordénala o quédate con el fragmento que más te guste. Porque como ya sabes, en educación no existen fórmulas mágicas, no todos los alumnos y alumnas son iguales, y no siempre nos sentimos de la misma manera. Por eso es importante que tú como profesor/a aterrices esta propuesta en tu aula, escuchando las voces de los y las alumnas y adaptando cada dinámica a vuestra realidad particular. ¿Te animas?

1. INVESTIGANDO EN EL AULA. Actividades previas a la visita al teatro.

1.1 Rompehielos. *"No intentes pensar, mejor que lo haga otro por ti." (15min.)*

Para ayudarte en el desarrollo de esta unidad tendrás como dispositivo activador; una careta blanca y unas frases que debes imprimir en pequeños papeles. Junto con este material también recibirás una hoja con un breve resumen de cada una de las obras que aparecen en la pieza. (Anexado al final)

La primera sesión comienza con un ejercicio rompehielo que dará lugar a una conversación con tus alumnos y alumnas acerca del derecho de cada uno y una de pensar y opinar libremente, y la necesidad de leer para ir formando su propio criterio.

No intentes pensar, mejor que lo haga otro por ti.

Quien no sabe nada no tiene nada por lo que preocuparse.

La lectura es el mal y el libro su arma devastadora.

Sólo la ignorancia salva, sé ignorante compatriota.

Acabemos con la literatura, acabemos con los libros, viva el líder!.

De boca cerrada no salen ideas.

Qué tipo de sociedad hemos construido si ya no somos libres para decir lo que pensamos

Si pensáramos, seríamos un peligro para el líder y su nuevo orden mundial.

Estas frases están recogidas de la obra ***La loca historia de la literatura***, que iréis a ver próximamente al teatro. Son frases breves que suceden al inicio de la misma y que los personajes dicen para contextualizar la obra e implicar al público. Imprímelas en pequeños papeles y mételas en una bolsa. Al comienzo de la sesión, pide a tus alumnos y alumnas que cojan una de ellas al azar y la lea en voz alta.

Abre un pequeño debate entre todos y todas. ***¿Qué dice la frase? ¿De qué crees que está hablando? ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo?***

Ahora explica de donde provienen las frases. Para ello, puedes presentar a los protagonistas de la pieza, Los Rufinos. Cuenta quienes son y cuál es su misión.

En un futuro distópico, un régimen autoritario ha prohibido al pueblo la lectura y la tenencia de libros. Los Rufinos, nuestros protagonistas, son perseguidos por la ley por pertenecer a una organización secreta, "Los Libreros", cuya misión es preservar las obras de la literatura universal y compartirlas con el público antes de que ardan en el fuego. Bienvenidos a esta aventura…

Dinámica 1.1. *El bigote de Don quijote (30min)*

Pronto conoceréis personalmente a los Rufinos, pero de momento ya sabéis cuál es su misión; preservar las obras de la literatura universal y compartirlas antes de que ardan en el fuego. En el teatro os pedirán vuestra ayuda, así que desde ya, os proponemos unas dinámicas para que vayáis preparado/as.

Lo primero que necesitamos es conocer bien las obras de las que nos hablan. Para ello vais a trabajar en equipos de 4 o 5 personas máximo. Tú, profesor/a, reparte la hoja con el resumen de las obras a cada equipo y pide que se lo lean con atención. Junto con los resúmenes entregados entrega también la plantilla de la careta.

A cada grupo se le asigna una de las obras (pueden elegir o hacer sorteo). Pídeles que recorten la careta y la pinten en relación a la obra que les ha tocado[1] Se trata de que hagan un diseño muy sencillo en el que intenten plasmar la idea que tienen de cada obra una vez leído el resumen. Pueden dibujar algún elemento del físico de un personaje (el bigote de Don Quijote, cicatrices de Frankenstein…) o una palabra o elemento simbólico (unos anillos para *Bodas de sangre* o el número 20 para *20 poemas de amor y una canción desesperada*.)

Esta careta diseñada será el objeto con el que podrán empezar a jugar en la siguiente dinámica.

[1] También podéis hacerlo en formato digital con photoshop o cualquier programa de edición de fotos que tengáis en el aula.

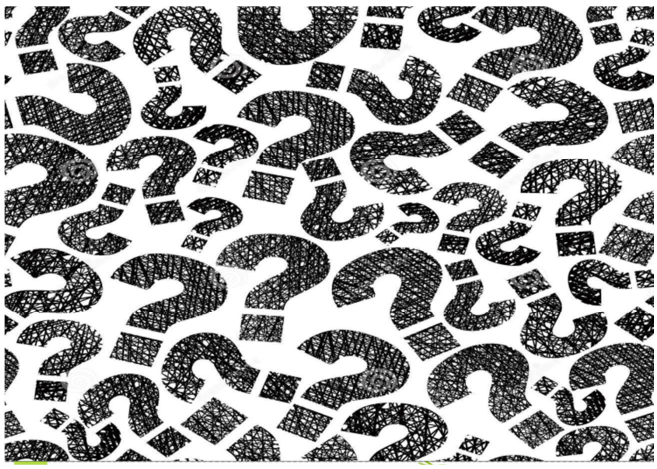
Dinamica 1.2. *¿SÍ O NO?*

Manteniendo los equipos que habéis formado en la dinámica anterior os proponemos un sencillo juego que os ayudará a familiarizaros aún más con las obras. Consiste en lo siguiente:

1. Por turnos, un o una representante de cada equipo debe salir a la pizarra con la careta puesta y contar un breve resumen de su obra. Los y las demás escucharán con atención. Al finalizar deberá dejar su careta en el suelo y boca abajo.

2. De nuevo otra persona representante del grupo saldrá a la pizarra y se pondrá una de las caretas que hay en el suelo pero sin mirar de cuál se trata. Una vez puesta los demás integrantes del equipo deben darle pista de la obra hasta conseguir que la adivine. La persona que está de pie con la careta puesta puede ir lanzando preguntas y su equipo responderá diciendo sí o no hasta que adivinen de qué obra se trata.

Tras finalizar el juego poner en común las ideas de cada obra que más os hayan gustado. *¿Por qué los rufinos quieren preservarlas?, ¿qué mensaje queremos rescatar de cada obra?* Haced una lista con todos ellos y guardarla. Os invitamos a que compartáis este ejercicio con vuestros padres, madres o personas con las que conviváis. Mencionarles las obras que habéis conocido y preguntarles qué les sugieren. Seguro que conocen más de una y os pueden dar ideas para añadir a los mensajes de la lista.



2. DEL AULA AL TEATRO. La experiencia de contemplar una obra escénica.

Ya os habéis acercado a algunas de las grandes obras de la literatura universal y ahora, con ayuda de los Rufinos, veréis infinitas maneras en las que, desde el teatro, se convierten en propuestas actuales y súper divertidas. En esta visita os invitamos a que prestéis atención al diálogo entre los actores, su lenguaje, el original atrezzo y la música que acompaña a muchas de las piezas. Puede que veáis las obras que habéis trabajado en el aula de manera diferente, pero sobre todo os invitamos a disfrutar, reír, pensar... y bailar reggeton!

¿Se puede viajar por toda la historia de la Literatura durante poco más de una hora? ¿Qué pasaría si el destino de las grandes obras universales estuviera en tu mano?

¿Estás preparado para embarcarte en esta aventura?

Esta loca historia es un viaje, un homenaje, a algunas de las obras de la Literatura más importantes de todos los tiempos. Sigue a nuestros dos héroes en su disparatada misión y sobre todo disfruta de todas las historias que te esperan dentro un libro.

El mejor cuento está a punto de escribirse cuando se abra el telón...

La Loca Historia de la Literatura es un montaje para todos los públicos cuyo principal objetivo es “rehabitar” algunas de las grandes obras de la literatura universal, con el humor como principal herramienta. Queremos que la literatura abandone su halo de “aburrimiento” para que los espectadores, tanto jóvenes como adultos, vuelvan a sentir en su interior la pasión por los libros. Teatro de Poniente lleva años especializándose en la creación de un lenguaje escénico propio, muy particular, donde el trabajo corporal, el trabajo de máscaras y el metateatro se convierten en nuestras herramientas. Un ritmo frenético, más de 40 personajes interpretados por solamente dos actores, un repaso por más catorce libros de la literatura, canciones sorprendentes...Las máscaras con las que trabaja la compañía son totalmente artesanales. Están construidas al detalle para albergar a grandes personajes de nuestros libros. A la hora de construir personajes, máscara y actor son uno. Si tuviéramos que elegir una corriente estética que definiera este trabajo estaría a camino entre el imaginario STEAMPUNK, y la influencia de los libros de aventuras del S.XIX.

FICHA ARTÍSTICA

Autoría: Antonio Velasco

Dirección: Antonio Velasco

Actores: Antonio Velasco, Fernando de Retes (Raúl Escudero)

Música: Miguel Espigado

Escenografía: Iratxe Jiménez

Vestuario: Ester L. Jaqueti

Iluminación: Teatro de Poniente

Máscaras y atrezzo: T.P

Construcción de elementos escenográficos: T.P

Ilustración: Fernando López

Producción ejecutiva: Iratxe Jiménez

Producción en gira: Iratxe Jiménez

3. PUNTO Y SEGUIDO. Actividades tras la visita al teatro.

¿Qué os ha parecido la obra? ¿Os esperabais algo así? ¿Qué es lo que más os ha gustado? ¿Qué opináis de los Rufinos? ¿Estáis dispuestos a seguir ayudándoles? A continuación os proponemos las siguientes dinámicas para completar la misión.

Dinámica 3.1. *Ser o no ser… es mi decisión!!!* (30min.)

Recuperar la hoja con la que terminasteis la dinámica previa a la visita al teatro. Aquella donde escribisteis los mensajes que rescatabais de cada una de las obras. Leerlas de nuevo y pensad si tras haber visto la obra queréis cambiar algo. También puede ser que las obras os hayan despertado ideas o mensajes que tienen que ver más con vuestra realidad, cosas que os preocupen en torno a ideas como el género, sexo, autoridad, relaciones.. Podéis añadir estos nuevos mensajes a la lista.

Ahora pensad también en cómo podéis convertir esos mensajes en reivindicaciones. Cosas con las que nos estáis de acuerdo o que queráis cambiar… Por ejemplo, en *Hamlet* puede que una de los mensajes con los que os hayáis quedado es la idea de la capacidad que tenemos las personas para pensar y decidir sobre nuestro destino. O en el caso del Quijote puede que hayáis pensado en la necesidad de que las personas soñemos para cambiar las cosas.

Ahora intentad convertir ese mensaje en una reivindicación.

Ejemplos: Hamlet → *Ser o no ser… es mi decisión!!!*

Quijote → *Quiero luchar contra molinos de viento!!!!*

Una vez que tengáis todas las reivindicaciones, pensad en el formato interesante para hacerlas visibles en la escuela. Podéis hacer pancartas, carteles, pegatinas... y colocarlas donde creáis que mejor harán su función.

Dinámica 3.2. *ReinvindicACCIONES* (30min.)

Performance o **acción artística** es una obra de arte o muestra artística creada a través de acciones realizadas por el artista u otros participantes, pudiendo ser en vivo, documentadas, espontáneas o escritas, presentadas a un público.

Estas acciones pueden servir para compartir con los y las demás ideas o sentires nuestros. Por eso, en esta dinámica os proponemos que en grupo, todos los alumnos y alumnas del aula junto con el profesor o profesora penséis en una acción para compartir el mensaje que más os haya interesado de todos los que habéis trabajado. La acción puede ser algo muy sencillo. Un paseo por la escuela con las pancartas, escribir las reivindicaciones con tiza en el patio de la escuela e invitar a los demás a que también los hagan, permanecer en silencio durante un tiempo con las caretas… cualquier ejercicio simple que se os ocurra y creáis que puede suponer en aquellos y aquellas que os vean unos segundo de reflexión.

3.3 Continuará…

Al igual que ocurre en la obra La loca historia de la literatura, imaginaros un futuro en el que está prohibido pensar. Un nuevo director/a ha llegado a la escuela y os ha prohibido decir lo que pensáis, leer, ver pelis, videos...todo eso que os gusta, de lo que aprendéis y que creéis importante. Como los protagonistas de la obra, tenéis el deber de preservar todo aquello que creáis necesario conservar para que los alumnos y alumnas más jóvenes que vosotros y vosotras puedan conocer más adelante. *¿Qué vais*

a guardar? ¿Cómo pensáis transmitirlo al resto? ¿Estáis pensando en una nueva canción de reggeton? ¿Un RAP? Una vez más, podéis compartir este ejercicio en casa y preguntar a vuestros padres, madres, qué es lo que guardarían ellos para tenerlo en cuenta.

A partir de aquí, el trabajo es vuestro… ánimo en la aventura!

Aquí tenéis alguna referencia que os puede interesar:

El proyecto: un día sin profes de Luz Broto

Un día sin profes es el filme resultante de la grabación videográfica del proceso previo a desarrollar una acción. En este documento se expone el itinerario que hacen los alumnos para explicar, convencer y organizar a todos los miembros de la comunidad educativa del Instituto Doctor Puigvert para que lleven a cabo la acción Un día sin profes. A lo largo de numerosas sesiones y encuentros con el resto de la comunidad educativa, los alumnos comparten reflexiones sobre la autoridad, la gestión del tiempo y la capacidad de organización propia, y proponen la oportunidad de generar un espacio para llevar a cabo la experiencia en el contexto del propio instituto.

https://www.enresidencia.org/es/residencia/luz-broto-en-residencia-doctor-puigvert/obra

ANEXOS:

No intentes pensar, mejor que lo haga otro por ti.

Quien no sabe nada no tiene nada por lo que preocuparse.

La lectura es el mal y el libro su arma devastadora.

Sólo la ignorancia salva, sé ignorante compatriota. Acabemos con la literatura, acabemos con los libros, viva el líder!

De boca cerrada no salen ideas.

Qué tipo de sociedad hemos construido si ya no somos libres para decir lo que pensamos.

Si pensáramos, seríamos un peligro para el líder y su nuevo orden mundial.

Resumen obras (La loca historia de la literatura)

La Odisea (Homero).

La odisea es un poema épico que narra las aventuras de Odiseo, también conocido como Ulises, en su viaje de regreso a su patria, Ítaca, desde el momento en que finaliza la guerra de Troya, narrada en la Ilíada, hasta el momento en que finalmente vuelve a su hogar, muchos años después.

https://www.culturagenial.com/es/la-odisea-de-homero/

El Cid Campeador (Anónimo)

El Cantar de mio Cid es un poema épico anónimo del siglo XII que refiere las hazañas de madurez del Cid, en torno al episodio central de la conquista de Valencia, tras ser desterrado de Castilla por el rey Alfonso. Éste lo condena al exilio por haber dado crédito a los envidiosos cortesanos enemigos del Cid, quienes lo habían acusado falsamente de haberse quedado parte de los tributos pagados a la corona por el rey moro de Sevilla.

https://www.caminodelcid.org/cid-historia-leyenda/cantar-mio-cid/argumento/

Fuenteovejuna (Lope de Vega)

Fuenteovejuna es un pueblo pequeño que está bajo la jurisdicción del Comendador, Fernán Gómez de Guzmán. Éste es un tirano que no sólo no respeta la ley sino que además abusa de su estatus y poder, traicionando los principios feudales de protección a los villanos. Un hombre malo, sin escrúpulos y cruel, capaz de seducir por las buenas o por las malas a cualquier mujer de la villa.

https://espaciolibros.com/fuenteovejuna-resumen-comentario-de-texto/

Don Quijote de la MAncha (Miguel de Cervantes)

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha narra las aventuras de Alonso Quijano, un hidalgo pobre que de tanto leer novelas de caballería acaba enloqueciendo y creyendo ser un caballero andante, nombrándose a sí mismo como don Quijote de la Mancha. Sus intenciones son ayudar a los pobres y desfavorecidos, y lograr el amor de la supuesta Dulcinea del Toboso, que es en realidad es una campesina llamada Aldonza Lorenzo.

https://www.akal.com/libro/el-ingenioso-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha_35166/

Hamlet (Shakespeare)

Hamlet es una tragedia de venganza. El espíritu de su padre le pide al joven príncipe de Dinamarca que vengue el asesinato que su propio hermano perpetró contra él. Sin embargo, en la obra de Shakespeare, no destaca la realización de la venganza, sino que el conflicto interno del héroe tiene prioridad. Hamlet se muestra como un indeciso

intelectual que permanentemente se cuestiona a sí mismo y a la realidad y, por tanto, es incapaz de actuar.

https://www.getabstract.com/es/resumen/hamlet/31682

Frankenstein (Mary Shelley)

Frankenstein es una historia macabra en la que Víctor, un joven ávido de conocimientos científicos, se obsesiona por lograr el mayor reto posible en el mundo científico: dar vida a un cuerpo muerto. Su éxito será su condena, la creación de un monstruo estremecedor que, en respuesta a su rechazo por todos se entrega por completo a saciar una sed de venganza hacia su creador, culpable de su desgracia, y hacia todo lo que éste ama, tornando en muerte todo alrededor de Víctor. El monstruo, enfermo de soledad, solicita una compañera a su creador a cambio de desaparecer para siempre, pero Víctor se niega a ello, provocando así que la única salida hacia la paz y el descanso sea el fin de uno de los dos.

http://www.ub.edu/cdona/lletradedona/frankenstein-o-el-moderno-prometeo

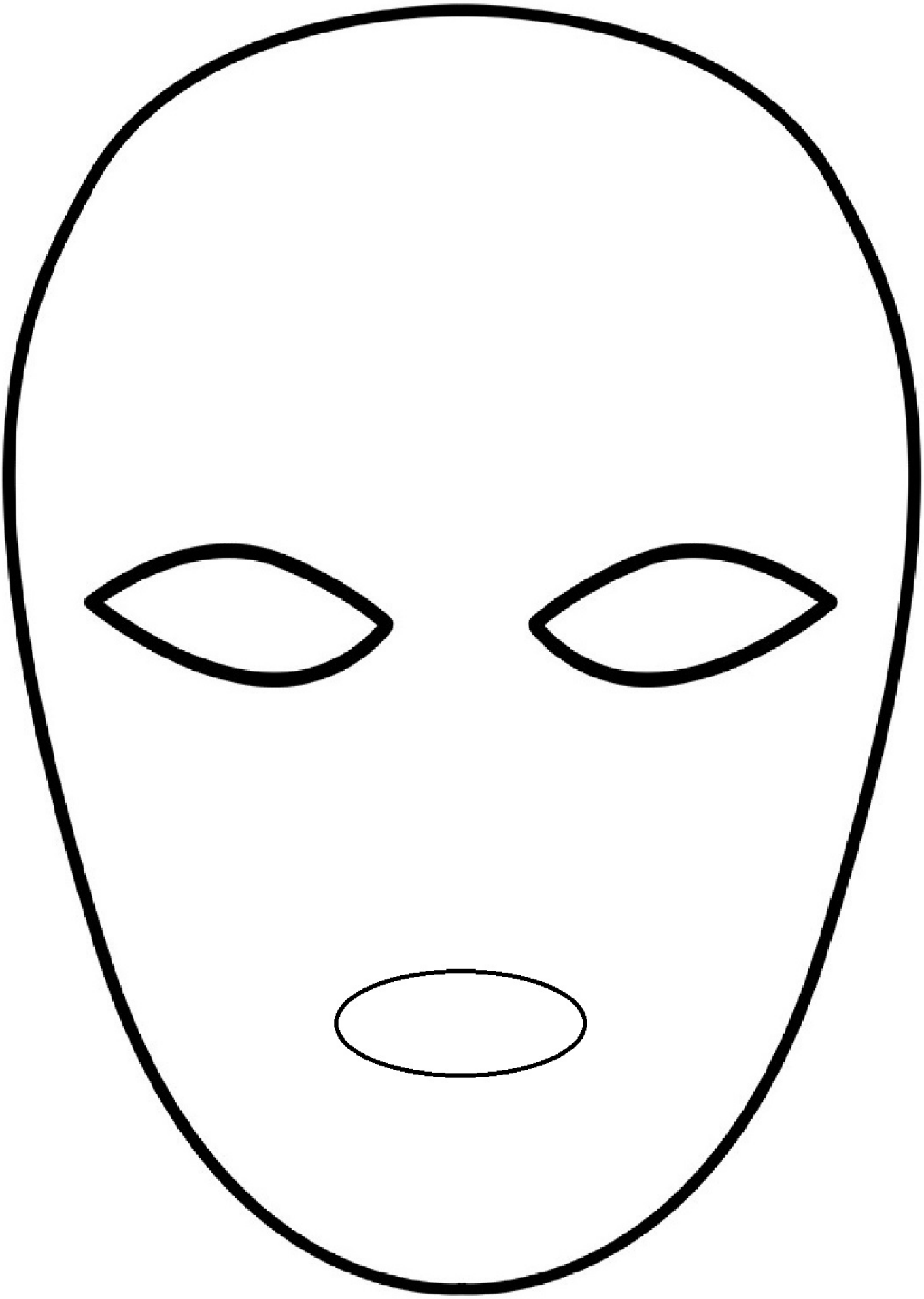
20 poemas de amor y una canción desesperada (Pablo Neruda)

El libro Veinte poemas de amor y una canción desesperada aborda esencialmente el tema del amor, el recuerdo y el abandono.Los poemas abren develando de entrada el erotismo que se suscita entre dos jóvenes amantes, pero al mismo tiempo lo que queda detrás del olvido.

https://www.culturagenial.com/es/libro-veinte-poemas-de-amor-y-una-cancion-desesperada-de-pablo-neruda/

Bodas de sangre (Federico García Lorca)

En un pueblo andaluz, todo el mundo se dispone a celebrar una boda que pondrá de manifiesto los secretos y rencillas de dos familias. Por un lado, la familia del novio se conforma de una madre que perdió a su marido y a uno de sus hijos por culpa de los Félix, cuyo hijo Leonardo sigue enamorado de la novia.Una situación que caldea una boda que, aunque llega a celebrarse, termina en tragedia cuando la novia decide escaparse con Leonardo. Una huida que moviliza a todo el pueblo, con el novio como principal perseguidor de la pareja a través del bosque.

Finalmente, la historia llega a su fin con la muerte del Novio y Leonardo, quienes acaban uno con el otro mientras la luna yace en lo alto del cielo. La novia sobrevive, convirtiéndose en principal sufridora de la muerte junto con la mujer de Leonardo.

https://www.actualidadliteratura.com/bodas-de-sangre/