

TEATRO
DE
PANIENTE

CUADERNILLO
PEDAGÓGICO

DON QUIJOTE

LA HISTORIA SECRETA

FERNANDO DE RETES
ANTONIO VELASCO

PRODUCCIÓN
IRATXE JIMÉNEZ

TRAVESÍAS
CULTURALES

NOS
IMPULSA

 Junta de
Castilla y León

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

La literatura es el arte que utiliza como instrumento la palabra. Constituye la forma, quizás más bella, a través de la cual el hombre ha transmitido y transmite sus sentimientos, sus miedos, sus alegrías, sus costumbres. Dentro de ella, el teatro, con la ayuda del gesto, nos hace aún más visible la transmisión de esa potente cultura que nos ha precedido o nos caracteriza hoy, digamos que da vida a esas palabras. Por ello, el valor educativo de la literatura en general y del teatro en particular nos parecen fundamentales en la formación de los estudiantes de cualquier nivel educativo.

No siempre es fácil acercarse ni la literatura escrita, en cualquiera de sus manifestaciones, ni, en particular, el teatro a los jóvenes de hoy. No solo la televisión, sino tal vez hoy más aún las TICs (Tecnología de la información y la comunicación) se han convertido en las fórmulas esenciales de transmisión de valores y en general de la cultura, esas tecnologías y lo que transmiten llenan el tiempo de ocio de los jóvenes. Sin embargo, pensamos que las obras maestras de la literatura universal, encierran los grandes misterios de la vida y que a través de ellas podemos llegar a los niños y a los jóvenes la experiencia y los valores de nuestra cultura. Pensamos, también que la imaginación y el espíritu creativo constituyen valores que podemos perder, y que a través del teatro podemos estimularlos como un ejercicio imprescindible dentro del desarrollo personal y educativo de todo alumno.

Un alumno que por primera vez se acerca al teatro debe saber que éste es un lugar en el que podemos ver representada una vida entera en una hora, o una caja de cartón puede ser un castillo o un paraguas el mayor de los molinos de toda la Mancha. Hoy día el cine ha herido a la imaginación. Nos muestran grandes batallas, monstruos enormes y viajes espaciales con el más mínimo detalle, y no deja nada para la imaginación del espectador. Nosotros abogamos, por lo contrario, porque sea el alumno quien dejándose guiar por nuestros cómicos sea capaz de cabalgar Rocinantes, buscar a Dulcineas y derrotar a gigantes.

De estas convicciones ha surgido la idea de acercarles obras universales a través del teatro, además de acercar el teatro como forma de disfrutar de nuestro ocio.

TEATRO DE PONIENTE

El cuaderno que presentamos es una herramienta que la compañía Teatro de Poniente ofrece al profesorado con el fin de completar esta actividad.

En primer lugar, trataremos de justificar el interés de nuestra propuesta. Añadiremos a continuación un breve resumen de la obra, argumentos, personajes, etc. Y concluimos con una propuesta de trabajo para los profesores, a través de la cual esperamos que este “divertimento” adquiera todo su propósito pedagógico.

Esperamos que el profesor, el alumno y la compañía de teatro se acerquen conjuntamente a esta nueva “lectura” del Quijote.

Bienvenidos al teatro, se abre el telón...

LA COMPAÑÍA, LA OBRA Y LOS ACTORES

Desde su fundación Teatro de Poniente trabaja con el objetivo de acercar las obras clásicas a los alumnos de una forma didáctica, moderna y divertida, para así conseguir que esta experiencia se convierta para ellos en una actividad sorprendente que despierte no solo su interés por las obras en sí, sino por el teatro y el magnífico mundo imaginario que éste lleva consigo.

La obra *El Quijote: la historia secreta* se estrenó en el Festival de Teatro Clásico de Olmedo en su apartado familiar, con el objetivo de contribuir a la difusión de la figura de Cervantes y su Quijote al gran público.

Antonio Velasco autor de la obra hace una dramaturgia del Quijote enfocada a jóvenes. Una revisión a partir de un cuento, cuentos dentro de cuentos, historias dentro de historias, como el propio Quijote.

TEATRO DE PONIENTE

Con una gran acogida, la obra se ha ido consolidando hasta convertirse en un espectáculo divertido donde la risa no desaparece y donde descubrimos una aventura dentro de otra, cajitas dentro de cajitas que esconden secretos.

Cierto es que estamos hablando probablemente de la obra más importante de la literatura española y de la que se han hecho mil versiones. Lo que nosotros como compañía de teatro pretendemos es acercar nuestro punto de vista, siempre divertido, e invitar a los jóvenes espectadores a que nos acompañen en este camino.

Dos actores, Antonio Velasco y Fernando de Retes, juegan a ser dos cómicos, a ser personajes que cambian de rostro y de alma tan rápido como solo en los juegos está permitido. Un teatro abandonado, una cárcel, un palacio, los caminos de la Mancha... todo se esconde entre bastidores, se respira entre candilejas. Como dicen nuestros cómicos "todo está listo para empezar a soñar"

Nuestro Quijote y nuestro Sancho cabalgan hacia una nueva aventura

ARGUMENTO DE NUESTRA COMEDIA. EL METATEATRO COMO HERRAMIENTA

Como ya sucediera en las Mil y una noches, o en el Conde Lucanor del infante Don Juan Manuel o en el Decamerón de Bocaccio, aparecen unas historias dentro de otras, cuentos dentro de otros cuentos, realidades dentro de realidades. Y ése es nuestro juego llevado al teatro. Dos actores que interpretan a dos cómicos con una historia, que a su vez nos relatan historias de un libro que en sí es la gran historia de la literatura española.

Metateatro, teatro dentro del teatro, juegos escénicos dentro del propio lenguaje teatral.

PERSONAJES

A continuación, les presentamos un breve resumen de los fundamentales:

- **Los Rufinos:** Son los cómicos que presentan la historia, personajes divertidos que sirven de puente entre la realidad y la ficción acercándonos al secreto que se oculta en el Quijote.
- **Miguel de Cervantes:** Autor del Quijote. Gran escritor que dedicó su obra más famosa al Duque de Béjar.
- **El Duque:** Aristócrata amante de la lectura que guarda un as en su manga para hablar con Cervantes sobre su magnánima obra.
- **Tomé de Montemayor:** Fiel secretario personal de Duque.
- **Don Quijote de la Mancha:** Héroe y personaje central de nuestra aventura. Hidalgo que de tanto leer novelas de caballerías se volvió loco.
- **Sancho Panza:** Escudero de Don Quijote. Bonachón, pero con “poca sal en la mollera”.

TEATRO DE PONIENTE

Además de los mencionados irán apareciendo más personajes según vaya avanzando la obra. Personajes peculiares que terminarán de desatar la sonrisa en el público avanzando hacia los molinos de viento.

PROPUESTA PEDAGÓGICA

El trabajo educativo, según nuestro punto de vista, no solo se desarrolla en las aulas. Lo que ofrecemos es la búsqueda de una nueva vía pedagógica a través del teatro. Descubrir este arte y aprender divirtiéndose son para nosotros pilares fundamentales en este proyecto. Por ello el programa que proponemos tiene tres fases:

- Primera fase: Actividades antes de la representación: trabajo en el aula. Los profesores sitúan a los alumnos en el contexto de la obra, y del teatro como arte.

Dado que la representación será para todos los alumnos del centro, alumnos de distintos cursos, no podemos presuponer que todos ellos tengan conocimientos previos, ni sobre la obra concreta del Quijote, ni tal vez sobre el teatro.

Todo adquirirá mucho más sentido si se acercan a la obra de forma contextualizada, por lo que sugerimos que los profesores o tutores les ayuden de la forma que estimen oportuno. Para facilitar este asunto, nos hemos permitido adjuntar como anexo un resumen que puede ofrecerse a los alumnos, de forma individual o colectiva.

En relación con la representación tal vez sea necesario explicar a sus alumnos dónde van a ir. La mayoría ha ido muy poco o nada al teatro, por lo que es un público inexperto al que hay que educar en este sentido. Que ellos sepan que van a ver un trabajo de meses, que se merece un respeto, y ese respeto en el teatro viene a partir del silencio. Y si hay silencio todo fluye y comienza la magia. Gracias anticipadas por esta ayuda.

- Segunda fase. La obra en el teatro. Los alumnos asisten como espectadores a la obra El Quijote: La historia secreta.
- Tercera fase. Después de ver la obra.

Tras ver la obra se abre un mundo de posibilidades desde fomentar el espíritu crítico, ayudarles a valorar lo que han visto y sentido hasta fomentar nuevos modos de expresión. Ello puede hacerse tanto en la propia sala del teatro como en el aula.

TEATRO DE PONIENTE

Coloquio en el propio teatro. Al finalizar la obra se realizará un coloquio en el mismo teatro con los actores, para que éstos puedan resolver dudas sobre la obra, el teatro y cualquier pregunta que tenga el alumno. Es absolutamente voluntario, a decisión del centro.

Constituye una actividad extra que ofrece la compañía para que los alumnos conozcan a los actores, les pregunten, y charlen con ellos. Nosotros como compañía creemos que el contacto directo con el actor hace más cercana e interesante esta actividad. Algunos ejemplos son:

- Hablar de las diferencias entre el teatro y la televisión o el cine, después de ver la representación. Nuestro objetivo es que en esta visita el alumno se dé cuenta de qué es el teatro y cómo funciona.
- Proponer a los alumnos que descubran en qué diferentes niveles escénicos se desarrolla la obra, cuándo son cómicos, cuándo personajes, y cuáles, según su opinión, ocurren de verdad y cuáles son imaginados por nuestros cómicos.
- Sugerencia de actividades en el aula. Según la edad de los niños se pueden realizar distintas actividades que apuntamos globalmente como sugerencias a los profesores; redacciones sobre la experiencia vivida, dibujos de la escenografía o de los personajes (tanto individuales como en grupo), inventar historias que tengan relación con la obra, describir cuál es el personaje que más le ha gustado, e incluso hacer una representación teatral en el aula (vestuario, escenografía...)

ANEXOS EDUCATIVOS

Actividades antes de la representación

- **Introducción a "El Quijote":**

Inicia una discusión en clase sobre lo que los estudiantes saben o han oído sobre "El Quijote". ¿Quién era Don Quijote? ¿Qué saben sobre su escudero Sancho Panza? Anima a los estudiantes a compartir lo que saben.

- **Investigación sobre Cervantes:**

Asigna a los estudiantes investigar sobre la vida de Miguel de Cervantes, el autor de "El Quijote". Pueden presentar breves informes sobre su vida y obra.

- **Contexto Histórico:**

Brinda a los estudiantes información sobre la época en que se escribió "El Quijote". Discute temas como el Renacimiento, la Inquisición y la importancia de la caballería en ese período.

- **Lectura Previa:**

Sugiere a los estudiantes que lean un resumen breve de "El Quijote" antes de la representación para que estén familiarizados con la trama básica.

Actividades Posteriores a la Representación (en el teatro)

- **Cuaderno de Observación:**

Proporciona a los estudiantes cuadernos para que tomen notas justo después de la representación. Pueden registrar detalles sobre los personajes, la trama, el escenario y las emociones que sienten tras ver la obra.

- **Coloquio con los artistas**

La compañía organiza una sesión de preguntas y respuestas después de la representación en la que los estudiantes pueden hacer preguntas sobre la obra, los personajes y las elecciones de los actores y el director.

Actividades Posteriores a la Representación (en el aula)

- **Análisis de Personajes:**

Pide a los estudiantes que elijan uno o más personajes de la obra y escriban ensayos que analicen sus personalidades, motivaciones y cambios a lo largo de la historia.

- **Comparación con el libro:**

Fomenta una discusión sobre las diferencias entre la representación teatral y la novela original. ¿Qué elementos se mantuvieron fieles y cuáles se modificaron para el teatro?

- **Creación de escenografía:**

Anima a los estudiantes a diseñar su propia escenografía para una escena de "El Quijote". Pueden hacer dibujos o maquetas que representen cómo visualizan un escenario en particular.

- **Creación de Diálogos:**

Pide a los estudiantes que escriban diálogos adicionales o escenas que podrían haberse agregado a la obra para enriquecerla. Esto fomenta la creatividad y la comprensión de la trama.

Conclusiones y Reflexión

En última instancia, la experiencia teatral puede ser una excelente manera de acercar a los estudiantes a una obra literaria clásica como "El Quijote". Este cuadernillo pedagógico proporciona una serie de actividades para enriquecer su comprensión y aprecio por esta obra maestra. Recuerda fomentar la discusión y la reflexión para que los estudiantes puedan procesar lo que han experimentado y aprendido a través del teatro.

Espero que este cuadernillo pedagógico sea útil para los profesores y los estudiantes que asistirán a la representación teatral de "El Quijote, la historia secreta". ¡Que tengan una experiencia teatral educativa y enriquecedora!

DON MIGUEL DE CERVANTES, DON QUIJOTE Y SU ÉPOCA

6.1 BIOGRAFÍA DE DON MIGUEL DE CERVANTES

Miguel de Cervantes y Saavedra nació el día 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares. Su padre era cirujano-barbero, y viajó por multitud de ciudades buscando una buena oportunidad para él y los suyos. En 1566 su familia se estableció definitivamente en Madrid, donde Miguel dio sus primeros pasos en la carrera literaria como poeta.

Pero sus inicios poéticos se vieron truncados casi en sus comienzos. A finales de 1569, Cervantes se instaló en Roma como camarero. Allí, aprovechó para familiarizarse con la literatura italiana, tan influyente en su obra. En 1570 entró en el servicio militar como voluntario.

Participó en la batalla naval de Lepanto, el 7 de octubre de 1571, donde se convirtió en un héroe aunque la batalla dejaría inutilizada para siempre su mano izquierda, de ahí su sobrenombre del Manco de Lepanto.

Cansado de batallas decidió volver a España, pero cuando ya llegaba a las costas catalanas la embarcación donde viajaba fue apresada por unos corsarios berberiscos y Cervantes estuvo prisionero por cinco largos años en unas mazmorras argelinas. Intentó escaparse muchas veces y al final fue liberado gracias al rescate pagado por el fraile trinitario fray Juan Gil, con las monedas obtenidas de sus recorridos pedigüenos por la geografía española. Por fin consiguió llegar a España y en 1603 se instaló en Valladolid, donde se dedicó de lleno a la escritura del Quijote. Murió en Madrid el 23 de abril de 1616 y fue enterrado de caridad. Es reconocido como el mejor autor de la literatura española y uno de los mejores escritores de todos los tiempos.

6.2 DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Estamos ante la obra más importante de la literatura española, considerada según los expertos como la primera novela moderna. Nos cuenta la historia de un hidalgo manchego, Don Alonso Quijano, que de tanto leer novelas de caballerías se volvió loco y pensó que la mejor idea que podía existir era hacerse caballero andante e irse por todo el mundo en busca de aventuras. Tenemos en esta historia una parodia de las novelas de caballerías de la época, un nuevo giro literario que fascinó a la Europa de la época.

Don Quijote cabalgaba sobre un caballo viejo y cansado llamado Rocinante, y junto a él cabalgaba su escudero, un labrador vecino suyo que tenía por nombre Sancho Panza. Tienen multitud de aventuras en las que el autor nos deja ver a un loco en un mundo de cuerdos, o al más cuerdo de todos en este mundo de locos, he aquí la maravillosa cuestión que nos plantea esta obra.

6.3 LOS LIBROS DE CABALLERÍAS

El libro de Caballerías es un género literario escrito en prosa y muy popular en el siglo XVI. En estos libros se cuentan las hazañas y proezas de los caballeros andantes, siempre buscando eterno nombre y fama para demostrar su honra y su valor a través de diferentes pruebas. Los caballeros siempre idealizan a su amada, cabalgan por lugares legendarios, y encuentran la gloria a través del enfrentamiento violento con el enemigo. Los más conocidos son los referentes al Ciclo artúrico (las leyendas en torno al rey Arturo) y el Amadís de Gaula entre otros.

6.4 LOS JUGLARES, CÓMICOS Y LA TRADICIÓN ORAL.

Los protagonistas de nuestra obra se definen como cómicos ambulantes, juglares. Pero, ¿qué significa esto? Vamos a intentar entenderlo. Lo primero fue la palabra, la necesidad de expresarse con los demás seres humanos. Y mediante esta palabra el hombre buscó explicación a lo que le rodeaba y en ese espacio mítico nació el teatro.

Luego apareció la escritura y, detrás, la literatura. Pero no todo el mundo era capaz de leer, mucha gente debido a su condición social no tenía acceso a la formación necesaria para poder leer y escribir. Y ahí aparecieron los juglares, personas que recorrían pueblos y caminos cantando y contando historias y leyendas, manteniendo así una cultura popular que de otra forma no hubiera sobrevivido.

Muchas veces estas historias pasaban de padres a hijos, y se mantenían durante generaciones en familias. De ahí que encontremos historias muy parecidas en diferentes lugares, mismo tronco, distintas ramas.

6.5 EL RITMO DE NUESTRA REPRESENTACIÓN

El ritmo es una de las claves de la comedia y es importante en todas sus facetas y sobre él se construye la historia. Es como la palpitación de la obra, en el momento que se para o se reduce la obra cambia. En nuestro caso, la comedia, el ritmo tiene que ser trepidante para así introducir al público en un estado de atención continuo.

6.6 EL LENGUAJE DE NUESTRA REPRESENTACIÓN

En nuestra obra los jóvenes espectadores podrán advertir que los cómicos no siempre hablan de la misma manera. Esto se debe a que existen dos niveles de lenguaje dentro de la obra. Uno es el que utilizan los cómicos cuando están en su presente escénico, cuando son ellos mismos. Y otro muy diferente es el que utilizan cuando se encuentran en el presente meta-teatral (recordamos que esto significa teatro dentro del teatro). El primero un lenguaje mucho más cercano al habla común de nuestro día a día, y el segundo mucho más cercano a un lenguaje literario.

<https://www.instagram.com/teatrodeponiente/>

<https://www.facebook.com/teatrodeponiente>