

BEÑAT ETXEPARE

HAUR ETA GAZTEENTZAKO ANTZERKI ARETOA

SALA DE TEATRO PARA NIÑOS/AS Y JÓVENES

GUIA DIDACTICA Clásicos Cómicos (Realizado por ARTAZIAK)

Antolatzailea / Organizador

Babeslea / Patrocinador

Dirulaguntzak / Subvencionan

TEATRO ANTZOKIA
PRINCIPAL!
VITORIA-GASTEIZ

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA

Interreg
POCTEFA
MICAP
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Vital
FUNDACIÓN - FUNDAZIOA

Laguntzaileak / Colaboran

Bazkidetza / Asociada a

EL CORREO
PARTE DE TI ZURE BAITAN

Casa del Libro

BIARGI SAREA

ÍNDICE

0. LIBROS, PIZARRA Y... TEATRO

1. INVESTIGANDO EN CLASE. Actividades previas a la visita al teatro.

Introducción

Imprescindible. Kit de investigadoras

Dinámica 1.1

Dinámica 1.2

Dinámica 1.3

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

Dinámica 3.2.

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 “Clásicos Cómicos. (...) un espectáculo divertido que a través de pequeñas obras a modo de entremeses, nos invita a conocer personajes y vivencias de una sociedad lejana en el tiempo pero al mismo tiempo todavía similar a la nuestra en ocasiones. Historias que acontecen en el siglo XVI relatadas por escritores como... nos sirven de escenario para repensar las relaciones que se dan en nuestra sociedad y el papel que desempeñan tanto hombres como mujeres en la misma.

Esta unidad educativa te ayudará a comenzar esta labor. Leela 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.

Introducción. *¿Qué hacemos al respecto?*

Ejercicio rompe-hielo 25min.

Antes incluso de anunciar vuestra salida al teatro, te proponemos hacer un ejercicio rompe-hielo que os coloque en situación. Se trata de un ejercicio simple que puedes plantear en cualquier momento, aunque te sugerimos que lo hagas un día o dos antes de empezar a trabajar con esta unidad. Consiste en lo siguiente:

- Hacemos un listado de personajes famosos que conozcamos relacionados con diferentes ámbitos/disciplinas. (Es suficiente con conocer el nombre, no hace falta saber más para poder incluirlo en el listado). Para ello un voluntario/a se pondrá en la pizarra e irá apuntando cada uno de los nombres que el resto irá lanzando. Por ejemplo,

Personajes famosos que conozcas en el campo del...

- *deporte*
- *cocina*
- *arte*
- *literatura*
- *música*
- *(...)*

Sin un orden concreto, vamos lanzando nombres y la persona que está en la pizarra irá apuntándolos. Podemos empezar por deporte y cuando no se nos ocurran más pasamos al siguiente. Así sucesivamente con todos los ámbitos que queramos.

Una vez terminado, pide a otros dos alumnos/as que se levanten y se pongan de pie al lado de la pizarra con los brazos extendidos. Leeremos los nombres apuntados y por cada nombre, el resto de los alumnos/as le dará un libro a uno de los que está de pie. En el caso de que el nombre sea de un hombre, el libro será para el o la alumna que está de pie a la derecha, en el caso de que el nombre sea de una mujer, le daremos un libro al alumno/a de la izquierda.

A medida que vayamos leyendo los nombres, los dos alumnos/as se irán cargando de libros. Si el número de nombres de hombres es mayor que el de mujeres el peso que el alumno/a de la derecha soporte será bastante mayor que el de la izquierda. El hecho de que hagamos el gesto de sostener todos los libros es para visibilizar en nuestros cuerpos, en este caso en el de dos de los alumnos/as este gran desequilibrio.

Al terminar de leer el listado de nombres y ver lo que ha sucedido puedes lanzar las siguientes preguntas:

¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué conocemos más artistas hombres que mujeres artistas? ¿Por qué si en casa quien ha cocinado siempre es mi abuela/ama... resulta que solo conozco cocineros hombres? ¿No existen mujeres en todas estas disciplinas? ¿Por qué no las conocemos? ¿Qué opinamos al respecto? ¿Podemos hacer algo para cambiar esto?

Ya tenemos un tema de investigación. A partir de aquí, esta unidad os propone una serie de dinámicas que junto con la visita al teatro nos ayudarán a vivir una experiencia artística que nos ofrezca otras maneras de aprender en el aula.

Imprescindible. kit de investigadoras (15 min.)

Para llevar a cabo esta investigación en el aula te proporcionamos un kit de investigadoras que puedes presentar al grupo como una herramienta imprescindible durante estas sesiones. Se compone de lo siguiente:

1. La herramienta: NARIZ DE PAYASO.

Junto con esta unidad aportamos una nariz de payaso para cada alumno/a. Se trata de una herramienta que tiene entre otras dos funciones:

- a. Oler, recoger el aroma que nos llevan a pensar en que determinada situación, imagen... es machista.
- b. Burlarse de esa situación, a modo de crítica y evidenciar nuestra opinión de manera visual.

2. El método TABLEAU VIVANT¹

Nos vamos a apropiarnos de una estrategia muy habitual en las prácticas artísticas. Se trata del Tableau Vivant. Una acción con la que representamos en el espacio físico y con nuestros cuerpos una imagen que ya conocemos.

¹ https://es.wikipedia.org/wiki/Tableau_vivant

Dinámica 1.1. *Imagen en construcción* (50-60min. Aprox.)

Proyectamos en la pared la imagen del cartel de la pieza Clásicos cómicos y la comentamos en voz alta. *¿Qué nos sugiere? ¿De qué época nos parece la imagen de la que han partido? ¿Qué representa? ¿Qué nos parece que le hayan colocado una nariz de payaso?...* Y si sabemos que es el cartel de la función que próximamente veremos, podemos imaginarnos qué tipo de función será, la temática...

La imagen del cartel nos sitúa en una época concreta. El siglo de oro. Brevemente puedes comentar con el alumno qué significa siglo de oro y a partir de aquí toda la información que te interese proporcionar. Puede que encuentres vínculo con el currículum escolar y que durante este curso en alguna de las asignaturas el alumnado esté trabajando este tema. Sino sirve con una breve explicación de la época².

Para comenzar el ejercicio la clase se dividirá en 3 grupos. A cada uno de ellos se les dará una imagen impresa. Os proponemos que utilicéis las siguientes imágenes.

- *El triunfo de Baco (Los Borrachos)*, Diego Velázquez. 1629
- *Las meninas*, Diego Velázquez. 1656
- *La Fábula de Aracne, (Las hilanderas)*, Diego Velázquez 1657

² https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro

Cada grupo deberá de conocer a fondo a imagen que les ha tocado, (autor/a, año, estilo, qué representa...) y mediante la técnica del tableau vivant crear otra imagen similar de la manera más similar posible.

Cada grupo deberá de organizarse y repartirse las siguientes tareas.

1. Equipo de Investigación. 2 personas que busquen en internet, en la biblioteca... la información acerca de la imagen.
2. Equipo de Dirección. 2 personas que desde fuera dirijan a quienes representan la imagen.
3. Equipo de Intérpretes. El número de personas suficientes para representar a cada uno de los personajes de la escena que aparece en la imagen.
4. Equipo de Atrezzo. 2 personas que decidan en qué espacio se realizará la puesta en escena, buscarán los elementos necesarios y ayudarán a los/as intérpretes a representar bien su personaje.
5. Fotógrafo/a. Tendrá que tener en cuenta todo lo que construye la imagen. Si el lugar es el adecuado, el punto de vista, la iluminación, la interpretación de los actores... y sacar la fotografía obteniendo una imagen más similar posible a la de partida.

La fotografía se sacará con el móvil de uno de los alumnos/as y te la enviará al email para que puedas descargarla en el ordenador y poder dejarlas preparadas para la siguiente sesión.

Dinámica 1.2 Ponte narices (50-60min. Aprox.)

Comenzamos esta sesión proyectando cada una de las imágenes creadas por cada grupo. Cada uno de los grupos deberá hacer una presentación de su imagen; compartir toda la información que han obtenido y hacer una valoración de esa misma imagen en lo que respecta al papel de la mujer en esa escena.

Te sugerimos algunas preguntas que pueden guiar la presentación de los y las alumnas.

- *¿Quién es el autor/a de esta imagen?*

- *¿Qué personajes aparecen? ¿Cómo crees que se siente cada uno de ellos? (Por su postura, acción, vestimenta, expresión... todo lo que han tenido que recrear en el tableau vivant)*
- *¿Cuántas mujeres aparecen? ¿Qué están haciendo?*
- *¿Qué opináis de esta situación? ¿Es una situación que puede suceder en la actualidad? ¿Cuál es la situación más parecida que se te ocurre que tu hayas conocido/visto/vivido en la actualidad? ¿Qué aspectos han cambiado? ¿Cuáles siguen igual?*

Después de esta valoración, cada grupo tendrá que elegir los personajes de su imagen que les parezca que de una manera u otra representan una situación injusta para la mujer; una situación machista. Y lo harán visible a través de la creación de una nueva imagen. El alumno o alumna que haya representado a ese personaje en el tableau vivant, volverá a posar esta vez de frente y con la nariz roja para que el fotógrafo le saque una foto a modo de retrato. Podemos si queremos, posar con un cartel en el que hayamos escrito una frase o palabra que justifique nuestra burla hacia ese personaje.

(Si lo prefieren puede proponer nuevas maneras de construir una nueva imagen, editándola con photoshop o algún programa o aplicación informática que estén acostumbrados a utilizar). Si no todo el mundo conoce estos programas puedes dar un tiempo para una pequeña formación que lidere el o la alumna que lo conozca.

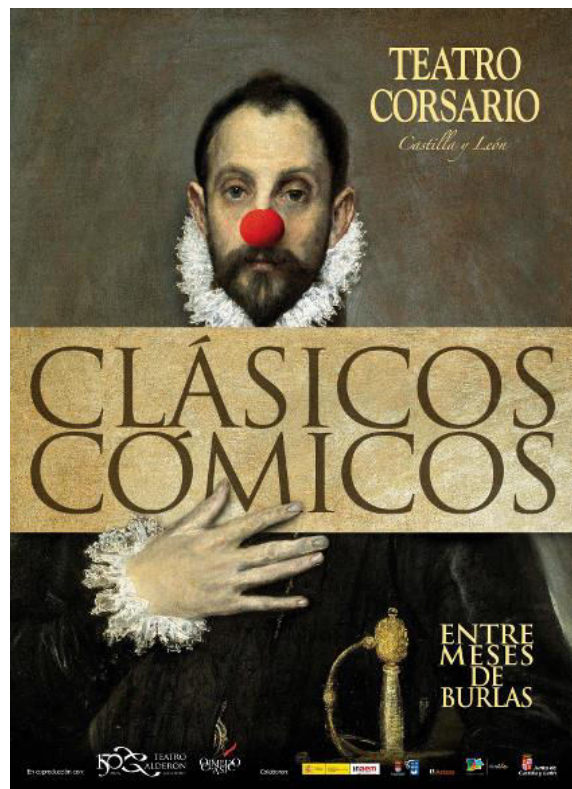
Puede ser que todos y cada uno de los personajes de las imágenes nos resulten motivo de crítica o burla en este ejercicio.

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

El trabajo que habéis hecho hasta ahora ha ayudado a que os presentéis en el teatro con una mirada más crítica. Os invitamos a que disfrutéis de la pieza *Clásicos Cómicos*, os riais y la veáis desde ese lugar donde nos hemos colocado durante nuestro proceso de creación de imágenes a través del tableau vivant y nuestras narices rojas.

CLÁSICOS CÓMICOS (Entremeses de burlas) es un espectáculo constituido por cinco entremeses del Siglo de Oro en torno a divertidas situaciones de esposas desquiciadas, amantes intrépidos y maridos burlados. Aquí el punto de vista es el de las mujeres, sometidas durante siglos a los arbitrios de una sociedad machista. Nos reiremos con las desventuras de los maridos y las estrategias de los amantes para encontrarse con las codiciadas esposas. Por una vez, las mujeres «se salen con la suya» y los graciosos conflictos y disparates se resuelven con todos los personajes cantando y bailando.

Con los entremeses:

- LOS LOCOS, anónimo.
- EL NIÑO DE LA ROLLONA, de Francisco de Avellaneda.
- GUARDADME LAS ESPALDAS, de Calderón de la Barca.
- LOS MUERTOS VIVOS, de Luis Quiñones de Benavente.
- LOS TOROS DE ALCALÁ, de Juan de la Hoz y Mota.

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

3.1. Dinámica. Lugares y miradas

De vuelta en el aula, comentaremos la visita al teatro y la obra "Clásicos cómicos".

¿Qué nos ha parecido? ¿Qué sociedad representa la obra? ¿Qué aspectos tienen aroma/ reconocemos como situaciones machistas? ¿Reconocemos alguna burla? ¿Cuáles? ¿Cómo os imagináis otras obras de teatro de la misma época? ¿De qué manera se representaba a la mujer? (Podemos rescatar alguna pieza contemporánea de la época y compararla)

Durante la historia del arte algo más reciente se han construido más de una imagen que trata de una forma divertida/irónica aspectos de la sociedad con los que no se está conforme. Muchas de ellas son de artistas reconocidos a nivel internacional. Entre ellas grandes mujeres artistas han contribuido desde una perspectiva feminista a este tipo de producciones.

Podemos ver alguna de estas imágenes y comentarlas

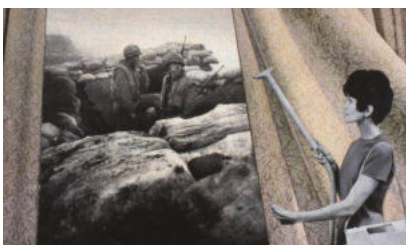
- *Barbara Kruger, Untitled (Your body is a battleground), 1989*

- *Guerrilla girls, Do Women Have To Be Naked To Get Into the Met. Museum? 1989*

- *Martha Rosler, "Limpiando las cortinas", de la serie Bella Casa: Trayendo la guerra al hogar", c. 1967-72*

3.2. Dinámica. Una exposición de narices

Vamos a revisar algunas de las imágenes que tenemos fácil a nuestro alcance. Podemos rescatar las últimas que hayamos recibido/enviado en las redes sociales o aplicaciones del móvil, imágenes publicitarias de revistas que encontremos en casa, incluso las que aparecen por ejemplo en el libro de inglés que estamos usando este año.

Tú, profesor/a te encargarás de tener estas imágenes que habéis seleccionado entre todos en papel. (puede ser en blanco y negro).

Cada uno de los y las alumnas deberá pensar cual es el papel de la mujer en esa imagen, qué tipo de sociedad representa y si quiere o no burlarse de esa idea. En ese caso pegaremos una gometa roja a modo de nariz en los personajes que aparezcan.

Para finalizar pegaremos todas esas imágenes en la pared del aula y daremos un tiempo para verlas. Podemos invitar a los y las alumnas de otras clases a que las vean y discutir si nos queremos o no burlas todos.

3.3 Continuará...

Aquí os dejamos un listado de obras, imágenes, películas... con las que podéis trabajar en el aula otras narrativas y modelos entorno a la mujer.

- Feminist frequency. The Bechdel Test for Women in Movies
<https://www.youtube.com/watch?v=bLF6sAAMb4s>
- Exposiciones. CONTRASEÑAS. Nuevas representaciones sobre la feminidad
<https://montehermoso.net/docs/doc10.pdf>
- Video “Velaske, yo soi guapa?”
Video remix y artículo que reflexiona sobre el cuadro de Velazquez, la figura de Margarita haciendo una crítica sobre el modelo de sociedad sexista actual y de la época.
<https://www.youtube.com/watch?v=ll6p2-40-F0>
https://verne.elpais.com/verne/2017/12/05/articulo/1512458149_505878.html

Por otro lado, os invitamos a tener a mano las narices rojas para incluirla como una herramienta más del aula. Si identificamos una situación machista en el aula podemos invitar a los y las protagonistas a continuar la escena con una nariz de payaso.

A sí mismo, podemos tener también entre nuestro material, gometas redondas rojas y/o rotuladores rojos para intervenir en aquellas imágenes que aparezcan en los libros, proyectadas... que consideremos representa una situación injusta para la mujer.

Poco a poco, de esta manera iremos desarrollando una mirada más crítica e interviniendo en aquello que consideramos injusto para cambiarlo.

Materiales necesarios:

Narices de payaso

Móvil o cámara de fotos

Cartulinas y rotuladores

Gometas rojas

Rotuladores rojos