

CUADERNO DIDÁCTICO

Amada Candela

CIENFUEGOS DANZA

escalante
CENTRE TEATRAL

DIPUTACIÓ DE
VALÈNCIA
Àrea de Cultura

INTRODUCCIÓN

“Respondemos a los gestos con especial viveza y se podría decir que conforme a un código que no está escrito en ninguna parte, que nadie conoce pero que todos comprendemos” (Edward Sapir)

Este cuaderno pretende ofrecer al profesorado que acude al teatro con sus alumnos un instrumento de trabajo, de forma que la asistencia al mismo sea una experiencia con la cual el alumnado adquiera conocimientos y despliegue sus capacidades, tanto las de percepción y atención, a través de la observación directa del espectáculo, como las creativas, realizando las actividades que aquí se proponen.

El cuaderno del alumno, que se facilitará a cada uno de los asistentes el día de la representación, tiene como finalidad atraer la atención del alumnado sobre los diversos aspectos de la obra: recordar la historia, los decorados, los personajes y despertar su creatividad escenográfica invitándole a dibujar el espacio que recuerda y aún el que imagina.

En esta ocasión, se trata de una obra que utiliza lenguajes no verbales :gesto, danza, música, colores planos... para contarnos una historia. Ocasión que podemos aprovechar para introducir a nuestros alumnos en el principio básico de la comunicación que dice que no podemos estudiar la misma por unidades separadas y que detrás de las palabras está el cimiento sobre el cual se construyen las relaciones humanas. Tanto en el cuaderno del alumno como en el del profesor, encontréis ejercicios para desarrollar entre vuestros educandos la capacidad de comunicarse por medio de otros lenguajes.

EL ABANICO
GRUP DE DIDÁCTICA DE TEATRE
VICTOR LA TORRE
FRANCESC LÓPEZ
MARIO MAÑEZ
PILAR MARTINEZ

INDICE

1.- DOCUMENTACIÓN

- 1.1.- La compañía
- 1.2.- El espectáculo
- 1.3.- La danza contemporánea

2.- ACTIVIDADES PARA ANTES DE LA REPRESENTACIÓN

- 2.1.- Baile libre
- 2.2.- Todos bailan
- 2.3.- Contar una historia con sonidos y gestos
- 2.4.- La historia del chico de la mirada cortante
- 2.5.- Los sentimientos

3.- ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LA REPRESENTACIÓN

- 3.1.- Reconstruimos historia
- 3.2.- En pocas palabras
- 3.3.- Los diversos personajes
- 3.4.- Para reflexionar
- 3.5.- El objeto mágico
- 3.6.- Los espacios escénicos
- 3.7.- Sopa de letras
- 3.8.- Diálogo de miradas
- 3.9.- La crítica teatral
- 3.10.- El cartel de la obra

4.- SOLUCIONES

- 4.1.- del cuaderno del profesor

1.- DOCUMENTACIÓN

1.1. La Compañía

Cienfuegos es una compañía de danza contemporánea que empieza su andadura en el año 1991. Ha participado en importantes Festivales como Danza Valencia, Madrid en Danza, Festival Internacional Fetén de Gijón, Distrito Danza de Madrid, Festival Iberoamericano (FIA) de Costa Rica, VIII European Dance Festival de Chipre, Festival de Cerdeña... Ha realizado giras por Bélgica, Santo Domingo, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Argentina, Brasil, Perú...

Entre sus creaciones destacan, *Purgatorio*, *Agua de arroz*, *El Barón de Munchausen*, *Cuando muere un ángel*, *Ofelias*, *La cerillera...*, atesorando entre todas ellas gran número de premios y nominaciones: Premio al Mejor Interpretado de Danza 2003, Mejor Espectáculo de Danza 2004, Mejor Espectáculo Infantil 2005, en los premios de la Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana. Premio Fetén 2004 al Mejor Vestuario y Caracterización, Primer Premio del Certamen Coreográfico de Madrid'99. Nominaciones al Mejor Vestuario'03, al Mejor Espectáculo de Danza'05, '06, Mejor Bailarín'07, Mejor Dirección Escénica'07 en los Premios de las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana.

1.2. El espectáculo

Amada Candela es un espectáculo de danza dirigido a niños de edades comprendidas entre los seis y los diez años y trata sobre la injusticia en la que viven muchos niños pequeños que tienen que trabajar en lugar de ir a la escuela, que sufren explotación, un trato injusto y que no viven como les corresponde.

Es la historia de una huida. Candela es una niña que ha crecido en un ambiente hostil. No tiene aptitudes de heroína ni atributos que la hagan resaltar por encima de los demás. Tímida, cultiva su mundo interior ocultándose de lo que le rodea para protegerse. En su viaje se encuentra con seres que luchan por su supervivencia y con los que intercambia experiencias. En ese viaje descubre la importancia del juego, de una caricia, de un beso, y el significado de la palabra ternura. La alegría, la música, el baile y las sorpresas irán acompañando este descubrimiento.

Es un espectáculo en blanco y negro inspirado en el cine mudo de principios del siglo XX y en personajes como Harold Lloyd, Charles Chaplin y Buster Keaton. Otra referencia importante por las connotaciones que despertará en nuestros espectadores es *el pequeño Nemo*, viñetas de Winsor MacCay publicadas en los periódicos de esa misma época.

1.3. La danza contemporánea

"Danza es construir, crear algo sólido desde donde contemplar y sondear el infinito. Danzar no es bailar. Bailar es dejarse arrastrar por un ritmo. Danzar es descubrir y hacer visible el movimiento dentro del ritmo. Danzar no es tan sólo seguir un esquema fijado en la mente. Danzar es dar libre curso a la danza. Uno sigue el sentido. La coreografía es como el cauce de un río." (Sonia Sanoja. Bailarina)

danza contemporánea surgió como una reacción en contra de las posiciones y movimientos estilizados del ballet clásico, alejándose de su estricto criterio tradicional y romántico, de cualquier código y regla académica. Se inició tras la I Guerra Mundial y ha sido la portadora de una importante función: la comunicación no verbal. Se

g
 un muchos, este tipo de danza se define más a través de lo que no es que de lo que es. En la danza contemporánea la dinámica del cuerpo proviene de la energía de la persona haciendo que el movimiento alcance cada parte del cuerpo. El espacio es utilizado como una vía natural de expresión a través de cada gesto y del dinamismo del movimiento.

Influenciada por diferentes estilos que fueron desarrollados durante el último siglo en América y Europa, sólo uno de ellos es permanente en la danza contemporánea de hoy: la libertad. Su ejecución no sólo se desarrolla en posición vertical, es tan rica que se pueden usar diferentes posiciones y niveles. La forma en la que ocurre está siempre caracterizada por la simplicidad y la elegancia de su técnica

Su historia se puede definir en tres períodos:

- 1900: Período marcado por los movimientos libres de las bailarinas Isadora Duncan, Ruth Saint Denis y Mary Wigman, quienes buscaron dar a la danza un sentido más comunicacional, apoyándose en fuentes de inspiración más antiguas a las de Occidente.
- 1930: La segunda ola de bailarines modernos surgió en Nueva York, entre los que se cuentan Martha Graham, Doris Humphrey y Charles Weidman. Para estos bailarines la fuente del movimiento era más interna que externa, recurriendo a acciones naturales como el respirar o el caminar.
- 1945: Este período comenzó al finalizar la II Guerra Mundial y aún posee vigencia. Bailarines como Alwin Nikolais y Merce Cunningham, entre otros, fusionaron técnicas provenientes de la danza social, el ballet y la danza moderna.
- Veamos las principales diferencias entre el ballet y la danza contemporánea:

Ballet	Danza Contemporánea
Las formas siempre son graciosas y bellas.	Las formas muestran lo bonito y lo feo de la vida
El cuerpo necesita tener una forma en particular y desde niños se trabaja en eso.	El cuerpo puede pesar o medir lo que sea mientras esté fuerte y sea flexible.
Se trabajan movimientos elevados y saltos.	Se trabaja en el suelo y en saltos con caídas.
Los pasos básicos están rígidamente definidos	Hay muchos estilos de pasos.
La coreografía sigue una historia y tiene varios personajes.	La coreografía se basa en ideas y sentimientos.
Se baila con ropas y zapatos especiales.	Se baila con la ropa que sea. Por lo general se baila descalza.
En el "pas de deux", el hombre carga a la mujer en formas definidas.	Uno o más hombres cargan a la mujer o a otros hombres de maneras inusitadas. Inclusive la mujer carga al hombre.

(Fuente: MIPUNTO.COM/temas; danzar.com; *El hombre y la danza* VV.AA. ed. Patria. México 1994)

2.- ACTIVIDADES PARA ANTES DE LA REPRESENTACIÓN

2.1. Baile libre

La obra que van a ver está basada en la danza y el ejercicio que se propone es para que bailéis libremente al compás de la música. No os preocupéis por nada, simplemente dejaos llevar por la música, moveos siguiendo el ritmo. Preparad tres músicas distintas: clásica, electrónica y "house", sin voces, sólo música. Las músicas se van poniendo alternativamente cada tres minutos, por ejemplo, de manera que vaya cambiando el ritmo.

2.2. Todos bailan.

Sonará una música y aquél de vosotros al que señale el profesor tendrá que empezar a bailar siguiendo el ritmo. Los demás estaréis distribuidos por el aula, inmóviles. Cuando el bailarín toque la cabeza de alguno de vosotros, éste comenzará también a bailar siguiendo el ritmo, pero sólo podrá mover un aparte del cuerpo (brazos, piernas, cabeza, estómago, nalgas, pies...)

El bailarín principal tendrá que coordinarse con el nuevo imitándolo y moviendo la misma parte del cuerpo que el otro ha elegido. Después de bailar unos segundos (20-30), el segundo bailarín volverá a quedar inmóvil y se pasará a uno nuevo, hasta que todos hayáis bailado.

Música propuesta: *El cascanueces* de Piotr Ilich Tchaikovsky.

2.3.-Contar una historia con sonidos y gestos

Leed el microrrelato de Ursula Wölfel con atención y organizaos para representarlo en clase sin utilizar las palabras. Los personajes no pueden hablar y sólo podréis contar la historia del chico de la mirada cortante mediante gestos, muecas y sonidos. Fijaos en que hay personajes para todos: el chico, gente de la calle con bolsos, carteras y documentos, tres personas paseando con perros, una mujer rubia con el pelo largo, un hombre gordo y los que están en el balcón con la cotorra.

2.4. La historia del chico de la mirada cortante

Un chico tenía la mirada tan cortante que de una mirada podía cortar una rebanada de pan. Tampoco necesitaba cortarse las uñas. Le bastaba con mirarlas una vez. Si se tomaba la molestia, hasta podía serrar tablas con su mirada cortante. Eso le parecía muy práctico a su familia.

Pero un día el chico se puso en la ventana y miró excesivamente a la gente.

Todos los bolsos y carteras se abrieron. Huevos, libros, verdura, documentos, dinero, botellas de cerveza y periódicos se cayeron al suelo. Enseguida tres correas de perro se partieron en dos y los perros, furiosos, se echaron unos encima de otros.

Una mujer rubia que tenía el pelo muy largo, se encontró de pronto con la cabeza rapada, y a un hombre gordo se le saltaron los tirantes. Además, a los del balcón de enfrente se les cayó a pedazos la sombrilla en los platos de sopa, y su cotorra perdió todas las plumas de la cola.

Desde entonces este chico siempre lleva gas del sol. Claro que ahora tiene, a menudo, las uñas largas y sucias.

URSULA WÖLFEL

(En "Veintinueve historias disparatadas. Ed Susaeta. Madrid. Colección. Las campanas)

2.5. Los sentimientos

En la obra que verás, los personajes transmiten sus sentimientos sin utilizar las palabras. Ahora vais a hacerlo vosotros. Podéis emplear gestos, muecas, sonidos, etc. Pero no palabras. Distribuíos por el aula e id caminando despacio. En un momento determinado, el profesor dará una palmada y dirá en voz alta un sentimiento (*terror, amor, tranquilidad, miedo, cariño, admiración, compasión, entusiasmo, vergüenza, odio, envidia,...*) que vosotros tendréis que expresar, que representar. Dejaréis de hacerlo cuando el profesor dé otra palmada y, entonces, seguiréis caminando en silencio. Hasta que dé otra palmada y continúe el ejercicio.

3.- ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LA REPRESENTACIÓN

3.1. Reconstruimos la historia

En el cuaderno del alumno ya habéis completado la historia que habéis visto. Ahora, en clase y en voz alta, vais a contar entre todos la aventura que vive Amada Candela, desde que una noche, a las doce, huye de su casa hasta que regresa de madrugada conducida por un hombre de negocios que tal vez sea su padre.

Se trata de que recordéis el máximo de detalles posibles. Así que, colocados en círculo, uno de vosotros comenzará a contar el argumento con todos los detalles que recuerde. Pero, cuando alguien del círculo se dé cuenta de que se ha olvidado de algo (cómo era el vestido, por qué lado salió al escenario, cuántos estaban bailando, con quién discutió Amada Candela,...) levantará la mano y seguirá contando la historia. Y, así, hasta que acabéis.

Otra forma de contar la historia será comenzar uno y, cuando el profesor o profesora indique: "¡siguiente!", otro continuará y así todos participaréis.

3.2.-En pocas palabras

Resumid por escrito en cinco líneas y con vuestra propias palabras el argumento de la obra de Amada Candela.

3.3. Los diversos personajes

En su huida, Amada Candela, encuentra un perro juguetero, una divertida Anciana Vagabunda, unos alegres y guapos Barrendogatos, unos inocentes Niños Explotados, unos atareados Hombres de Negocios y una Violinista.

Recuerda su relación con la niña e intenta contestar:

- ¿Qué personajes la ayudan? ¿Cómo la ayudan?
- ¿Qué personajes parece que se enfrenten a Amada Candela?, ¿por qué se enfrentan?, ¿por qué les teme la niña?
- ¿Qué hace la violinista durante toda la obra?
- De todos los personajes, ¿cuál o cuales preferirías encontrarte tú y por qué?

3.4. Para reflexionar

Con el alumnado más mayor, se puede profundizar un poco más en el sentido de la obra y así obligarle a reflexionar y a ir un poco más allá del placer de haber visto un bonito espectáculo de danza y expresión corporal.

Podemos dirigir esta reflexión con preguntas como:

Al empezar la obra, ¿te parece que Amada Candela es una niña que vive feliz? ¿Por qué? Casi al comenzar vemos a una mujer que parece angustiada por algo que le sucede. ¿Quién puede ser? ¿Qué le puede ocurrir? ¿En qué problema social nos hace pensar que vemos con frecuencia en nuestros días en la televisión y en los periódicos?

A lo largo de la obra, Amada Candela va haciendo un viaje en el que conoce a muchas personas. ¿Qué va aprendiendo de ellas?

¿Crees que, al final, Amada Candela es una niña más feliz? ¿Por qué? ¿No va a tener más problemas? Si los tiene, como todo el mundo, el viaje que ha hecho, la habrá ayudado a reaccionar mejor antes estos problemas?

Todos estos matices son difíciles de observar en un espectáculo sin palabras, con este ejercicio pretendemos precisamente dar pistas para que tanto el profesorado como los alumnos puedan encontrar mejor el sentido de lo que los bailarines pretenden contarnos.

3.5. El objeto mágico

Amada Candela recibe regalos de los diferentes personajes que encuentra: un barreño, una pulga, una bufanda... Los barrendogatos le regalan una escobita que ella va transformando en una sombrilla, un árbol, una flor...

Vuestra imaginación también es grande y a partir de un objeto que os proponga el profesor o profesora, encontraréis otros muchos más. Será creativo y muy divertido:

Escoged varios objetos: un palo, un peine, un pañuelo largo, una bandejita de cartón... Formad un círculo sentados en el suelo.

Uno sale al medio, coge un objeto, lo usa normalmente y... de repente lo transforma en otro muy diferente. (ejemplo: el peine podrá ser una armónica, el pañuelo una serpiente...)

El compañero siguiente sale en medio, le coge el objeto, lo usa como su compañero y le da un nuevo sentido.

Salid todos y, si podéis, haced el ejercicio acumulativo. Es decir, cada nuevo compañero recordará los anteriores más el suyo nuevo.

Cuando un objeto se agote, pasad al siguiente que tengáis previsto.

3.6. Los espacios escénicos

Los espacios escénicos son los lugares en los que se mueven los personajes. En Amada Candela, esos espacios los crean con unas estructuras que van moviendo y cambiando de lugar. Y, normalmente, cuando cambian los personajes que hay en escena, cambia el escenario. Intenta recordar qué personajes se mueven en cada uno de los espacios que te señalamos

Habitación de Candela	
Callejones	
Jardín	
Oficinas	

Explica, además, cómo consiguen que el escenario se convierta en una habitación, unos callejones, un jardín o unas oficinas.

3.7. Sopa de letras

Si mirais bien en cualquier dirección (horizontal, vertical., diagonal) y sentido (de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a bajo o al revés) podreis encontrar escritos en la sopa de letras once de los objetos que aparecen en la obra.

G	M	U	T	A	C	E	Ñ	U	M
I	B	A	R	R	E	Ñ	O	M	A
A	S	Y	N	A	S	S	N	A	L
B	A	E	A	T	L	E	I	D	E
O	N	B	M	I	A	N	T	N	T
C	A	R	R	O	Ñ	O	R	A	I
S	E	I	E	M	I	T	U	F	N
E	C	O	T	E	O	S	E	U	H
N	O	G	I	R	B	A	V	B	E
C	O	M	O	D	A	B	A	C	O

Amada
Candela

3.8. Diálogo de miradas

“La cara es el espejo del alma”, “hay miradas que matan”; estas y otras frases parecidas las oímos con frecuencia en el lenguaje familiar y corriente y expresan la fuerza e importancia del gesto en la comunicación humana.

Os proponemos un juego muy sencillo, divertido y que os proporcionará una nueva mirada para observar a vuestros amigos y compañeros.

- Os colocáis por parejas, uno frente a otro y procurando mantener el cuerpo rígido.
- Pensáis una frase, idea o emoción sencilla, del tipo: hoy estás muy guapa; estoy muy contento; me apetece jugar contigo....
- A continuación, le tenéis que transmitir esta idea al compañero, pero solamente con la expresión de la cara y mirándole fijamente a los ojos.
- El compañero tiene que adivinar lo que le habéis dicho (bueno, aproximadamente).
- Luego cambiáis los papeles.

Una variante sería: un compañero frente a un grupo expresa por medio de la cara una emoción y los demás tiene que adivinar qué está diciendo.

3.9. La crítica teatral

Vas a convertirte en crítico teatral, que son las personas encargadas de acudir a los estrenos de las obras y hacer una crítica que saldrá en los periódicos al día siguiente.

Puntúa de 1 a 5 (donde 1 es “muy mal”, 2 “mal”, 3 “regular”, 4 “bien” y 5 “muy bien”) los siguientes aspectos de la obra que has visto:

	1	2	3	4	5
La historia que es cuenta					
La actuación de:					
Amada Candela					
La Vieja					
El perro					
La violinista					
Los barrendogatos					
Los niños explotados					
Los hombres de negocios					
La iluminación					
La música					
El vestuario					
El escenario					

Una vez has puntuado todos esos aspectos, vas a redactar un texto en el que expliques las puntuaciones que has dado. Para ello, completa el siguiente:

La obra que he visto me ha parecido
Lo que más me ha gustado ha sido
Sin embargo, no me ha gustado
Por otra parte, la historia que se cuenta es Divertida / aburrida / interesante / sorprendente / muy conocida /
La representación me ha resultado pesada / corta / larga / divertida sólo a ratos / muy entretenida
..... porque
De toda la obra destacaría
Y creo que podría mejorarse
En resumen, esta obra se la recomendaría a *porque*

3.10. El cartel de la obra

En una cartulina, vais a diseñar lo que a vosotros os parecería que podría ser el cartel anunciador de la obra que habéis visto.

Para ello, recortad de revistas, periódicos, tebeos, etc. Aquellas letras y palabras que aparecerán en el cartel. Después, buscad fotos que os recuerden a los personajes de la obra. Y, con todo ello, haced el cartel. Pero, como en la representación sólo aparecen el blanco, el negro y el gris, en vuestro cartel sólo estarán esos colores.

Además, en todos los carteles deberá aparecer escrito:

- El título de la obra
- El nombre de la compañía que la representó
- El nombre del teatro en el que se representó
- Y, por último, un dibujo de un abrigo rojo, que es la única nota de color de la obra.

Después, podéis hacer una exposición en el aula con todos los carteles.

4. SOLUCIONES

4.1. Del cuaderno del profesor

Sopa de letras

En esta sopa de letras vais a encontrar once objetos que habéis visto en la obra: (Escoba, hueso, muñeca, bufanda, manta, abrigo, maletín, bastón, carro, cómoda, barreño)

	M			A	C	E	Ñ	U	M
	B	A	R	R	E	Ñ	O		A
A			N					A	L
B				T				D	E
O					A	N		N	T
C	A	R	R	O		O		A	I
S						T		F	N
E					O	S	E	U	H
	O	G	I	R	B	A		B	
C	O	M	O	D	A	B			

Amada
Candela