

DOSSIER PARA EL PROFESORADO

JOAN, EL CENDRO!

estime 't' emitze 't' emitze 't' emitze 't' emitze 't'

ALBENA
TEATRE

escalante
CENTRE TEATRAL

DIPUTACIÓ DE
VALÈNCIA
Àrea de Cultura

INTRODUCCIÓN

www // Dossier para el profesorado@

JOAN, EL CENDRÓS

Esta guía quiere ofrecer al profesorado un instrumento de trabajo, de manera que la asistencia al teatro sea una experiencia con la que el alumnado adquiera conocimientos y desarrolle sus capacidades, tanto las de percepción, por lo que corresponde a la observación técnica del espectáculo, como las creativas, con los ejercicios que se proponen.

El dossier del alumnado, que se facilitará el día de la representación, está destinado principalmente a atraer la atención sobre los diversos aspectos de la obra: recordar los decorados, la historia, los personajes, etc.

En esta ocasión los autores nos son muy próximos. Es por eso que encontraréis una reseña bibliográfica en el apartado de Documentación.

El Taller de Textos y el de Dramatización están llenos de sugerencias para el profesorado de las diversas materias: lenguaje, teatro..., que adaptarán a las necesidades de los grupos y al desarrollo de la clase, ya que presentan temas muy atractivos para el alumnado de Secundaria: El mundo de los cuentos, con unas actividades que potenciarán su imaginación, y el mundo de las relaciones de grupo, que les permitirá reflejar su propia problemática.

La guía ofrece la ocasión de educar el alumnado en el hecho de ir al teatro mediante el código del buen espectador, un decálogo orientativo que aparece en la cubierta posterior de este dossier.

EL ABANICO
GRUP DE DIDACTIVA DE TEATRE
VICTOR LA TORRE
FRANCESC LÓPEZ
MARIO MANÉZ
PILAR MARTÍNEZ

ÍNDICE

- 1 DOCUMENTACIÓN
 - 2 LOS AUTORES
 - 2 ARGUMENTO DE LA OBRA
 - 2 FICHA ARTÍSTICA
- 1 TALLER DE TEXTOS
 - 2 HAGAMOS LA CRÍTICA TEATRAL
 - 2 ENCONTREMOS EL PERSONAJE
 - 2 CAMBIEMOS EL CUENTO
 - 2 HAGAMOS UN DEBATE
- 1 TALLER DE DRAMATIZACIÓN
 - 2 ERASE UNA VEZ... LOS CUENTOS
 - 2 LA FIESTA FIN DE CURSO
 - 2 ¡ADELANTE, HAGAMOS NUESTRA FIESTA!

LOS AUTORES

Aquí os presentamos dos jóvenes actores valencianos que están muy cerca de nosotros (los podemos telefonar). Y eso nos gusta por que nos vemos reflejados en sus obras.

Hablando de Carles Alberola, nació en Alzira el 1964, pero para el teatro, en 1988, cuando escribió *Viu com vulgues*. Su gestación como autor está llena de cursillos, estudios y obras en colaboración con Alfred Picó, Ferran Torrent, Pascual Alapont...

Su teatro tiene sentido del humor y refleja las preocupaciones y obsesiones de la vida cotidiana: *Boig per tu* (1996), *Mandíbula afilada* (1996), *Per què moren els pares* (1997), etc. Y cuida el texto y la palabra en *Curriculum* (1994), Premio de las Artes Escénicas de la Generalidad Valenciana al mejor texto 1994, que conecta con el público que sonríe con cierta amargura.

Este joven autor de 35 años, 20 de obsesión literaria y 11 de creador, es uno de los autores valencianos actuales más solicitados por compañías, editoriales, salas e... incluso por la crítica.

Hablando con Roberto García (Valencia 1968):

- Estudios: titulado por la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia y cursillos de guión cinematográfico.
- Aficiones: cine, música y baloncesto.
- Obsesiones : el color azul, las mujeres, inventar historias y un buen desayuno.
- El teatro para él es una posibilidad de reír haciendo reír a los otros.
- La obra de creación: *Noticias del desorden* (1993), *La concha* (1994), *Help* (1994), *Les braves de Lee Marwin* (1995), *Insulina* (1996), *Crònic* (1996), *Scout* (1997), *Salsa Kurda* (1997), *Òxid* (1997).

Joan, el Cendrós, és una versió lliure del cuento *El Ceniciento* de Babette Cole.

Joan és un joven estudiante que vive su peripecia personal ayudado – igual que en los cuentos tradicionales– por un hada (en este caso un hado: Indiana Jones) y por un ordenador .

Confiar en uno mismo para dejar de ser invisible delante de los otros és el concepto basico que pretende desarrollar Joan, el Cendrós.

A diferencia de la trama argumental del cuento, donde el hada transforma la apariencia física del protagonista para que este pueda gozar del reconocimiento y la admiración de los que le rodean, en *Joan, el Cendrós*, veremos como la transformación, física y personal, no és sinó un proceso de maduración interior del personaje, basado en una progresiva confianza en el mismo. Este descubrimiento permote al protagonista mostrarse ante los otros tal com és, con sus virtudes y defectos y, finalmente, deixar de ser invisible para ellos.

ARGUMENTO DE LA OBRA

FICHA
ARTÍSTICA

6

Versión libre de Carles Alberola y Roberto García

Dirección: CARLES ALBEROLA

INTÈRPRETES
(Por orden alfabético)

MARÍA ALMUDEVER
VERÓNICA ANDRÉS
VICENT ARLANDIS
JOSE BLASCO
DAVID ESPINOSA
ANNA FELIPE

RAFA R. MIRAGALL

LARA SANCHIS

ÁLVARO BÁGUENA y ANDRÉS NAVARRO

EQUIPO ARTÍSTICO

Escenografía e iluminación
CARLES ALFARO
Vestuario
ROCÍO CABEDO
Coreografía
ROSA RIBES
Maquillaje
JOSAN CARBONELL
Diseño gráfico
ENRIC SOLBES
Realización audiovisual
PEDRO PABLO HERNÁNDEZ
Arreglos musicales y efectos
FERNANDO GRANELL
Voz en off
LAURA USELETI
Fotografía
JORDI PLA
Regidora
YOLANDA GARCÍA
Ayudantes de dirección
LAURA USELETI i ROBERTO GARCÍA
Realización
ALBENA TEATRE

EQUIPO TÉCNICO

Realización escenografía
ESCENO-TÉCNICA
Pintura mural
PEPA SARRIÓ
Realización vestuario
MILI GARCÍA BOX
Realización vídeo
ANTONIO BONET
Infraestructura audiovisual
MEDITERRANEA MULTIMEDIA
Jefe técnico
MARCOS ORBEGOZO
Asistente técnico
XIMO DÍAZ
Asesor de látigo
RAFAEL PLA (Gran Fele)
Equipo didáctico
EL ABANICO
Administración
INETEC ASSESSORS
Ayudante de producción
TEXUS GÓMEZ
Producción ejecutiva
TONI BENAVENT

HAGAMOS LA
CRÍTICA TEATRAL

ENCONTREMOS
EL PERSONAJE

6

CAMBIEMOS
EL CUENTO

8

Con la ayuda del programa de mano y las sugerencias que encontrarás aquí, haz tu análisis crítico del espectáculo que has visto.

Primero, busca un título para encabezar tu artículo.

Comienza introduciendo brevemente tu primera impresión.

Nombra los principales datos del programa (autores, obra, director, compañía, sala donde se ha representado, nombre de los actores, etc.).

Habla de los diferentes aspectos de la obra (puesta en escena, interpretación, vestuario, música, luz...) utilizando adjetivos variados y apropiados.

Da tu opinión en algunas frases finales que animen a ver la obra y den ganas de ir al teatro.

¿Quién es? ¿De quién hablamos? ¡Atención!

A I N D A N I N E J O S

- ¡Evidentemente! No podía ser otro. Bien, ahora elige una de sus películas y analizad juntos el tipo de héroe que representa:

- Buscad las cualidades que hacen una persona positiva e imitable.

- Comentad cosas que le añadiríais o, por contra, le quitaríais para hacerlo más real.

- Comparadlo con otros héroes del cine, tanto del cine antiguo como del actual. Contrastad vuestras opiniones.

LA CENICIENTA

Esta es una adaptación del cuento tradicional transformado por James Finn a su manera en el libro Cuentos para niños y niñas políticamente correctos y traducido por Quimo Monzó y María Roura, y dice así:

Eso era una vez una persona femenina que se llamaba Cenicienta. Su madre biológica había muerto cuando ella era muy pequeña. A lo largo de los años su padre se casó con una viuda con dos hijas y, las tres, trataban a Cenicienta muy cruelmente y la hacían trabajar de sol a sol, como si fuera su propia trabajadora no remunerada.

Un día les llegó una invitación a casa: el príncipe organizaba un baile de disfraces. A las hermanastras les hacía mucha ilusión ir al palacio y empezaron a plantearse los modelitos caros que se pondrían.

El día del baile, Cenicienta les ayudó a vestirse. Ellas dejaron a Cenicienta en casa para que terminara el trabajo.

La Cenicienta estaba muy triste, pero de golpe apareció una persona masculina con ropa ancha, de algodón cien por cien, y un sombrero de paja, todo ello con la etiqueta Coronel Tapioca. Al principio Cenicienta pensó que era un excursionista o un vendedor, pero él dejó las cosas claras en seguida:

-Hola, Cenicienta soy tu hado. Así es que quieres ir al baile, eh? Y ceder al concepto masculino de la belleza: meterte en un traje bien ceñido que te corte la circulación, meterte en unos zapatos de tacón que te destrocen la estructura ósea, y pintarte la cara.

-Oh, Si! - dijo Cenicienta sin pensárselo mucho.

TALLER DE TEX

www // ...c@mbiemos...

El hado suspiró y con su magia rodeóla con una luz preciosa y la mandó a palacio.

Todas las cabezas se giraron cuando Cenicienta entró en la sala. Las personas masculinas miraban con deseo. Las personas femeninas, con envidia y rencor. Al príncipe en seguida se le fueron los ojos detrás de Cenicienta. Empezó a cruzar la sala de baile en dirección a su presa. Sus colegas también empezaron a caminar hacia Cenicienta. Igual que absolutamente todos los otros machos presentes en la sala, menores de setenta años y que no estaban ocupados en servir bebidas.

La Cenicienta estaba confundida por la conmoción que provocaba. Caminaba con la cabeza alta y tenía el aire de una persona femenina de estatus social eminente.

El príncipe había dejado claro a sus amigos que tenía la intención de poseer a la joven persona femenina. Pero su resolución les indignó, porque ellos también la deseaban y también la querían hacer suya. Las personas masculinas empezaron a gritar y a pelearse.

Las personas femeninas encontraban francamente desagradable todo aquel despliegue de testosterona del que la Cenicienta parecía culpable. De manera que la rodearon, mostrando una hostilidad muy poco solidaria.

La pelea subió tanto de tono que no oyó nadie como el reloj de la torre tocaba medianoche. A la decimosegunda campanada, el traje y los zapatos de Cenicienta desaparecieron.

Las personas femeninas callaron ante aquella transformación mágica. Una vez liberada de la opresión del traje y los zapatos, la Cenicienta suspiró, se estiró, sonrió y dijo:

—Hermanas, si queréis matarme, matadme, pero como mínimo ahora moriré cómoda.

Las otras personas femeninas en vez de vengarse, se fueron quitando todas las ropas que les apretaban. Se pusieron a bailar, finalmente cómodas, en enaguas y descalzas.

Si los individuos masculinos hubieran parado por un momento la lucha machista, habrían visto a muchas personas femeninas desvestidas. Pero como no paraban de darse puñetazos unos a otros, todos, absolutamente todos, murieron.

Las personas femeninas eran ahora las propietarias del palacio y del país. Como primer acto oficial vistieron a las personas masculinas con las vestimentas que ellas se habían quitado y los acusaron delante de los medios de comunicación de afición al travestismo. El segundo acto oficial fue organizar una cooperativa textil de ropa cómoda y práctica para personas femeninas. En palacio colocaron el rótulo “Cenicienta, prêt-à-porter”, su marca. A fuerza de solidaridad y un marketing inteligente, todas, incluso la madrastra y las hermanastras, vivieron felices por siempre más.

El lenguaje no sexista y la transpolación de la historia a un contexto y unas situaciones actuales son las bases que hacen que sea original el humor de este cuento.

Recordad uno de los cuentos tradicionales, que la literatura llama “cuentos maravillosos” y atreveos a crear una nueva versión...

- políticamente correcta
- en verso y clave de humor
- como una novela negra
- como un cómic, una auca...

Haced una selección o, incluso, una publicación escolar con el asesoramiento de vuestro profesor/a y el apoyo de alguna institución. El próximo año puede ser una de las lecturas propuestas a clase.

Ah! Y podéis hacer unas dramatizaciones superdivertidas con los trabajos que más os gusten. Ánimo!... Y a trabajar.

HAGAMOS UN DEBATE

El debate consiste en contrastar ideas y opiniones que nos ayuden a pensar. Os proponemos un debate alrededor de los temas planteados en Joan, el Cendrós.

LA VIDA EN GRUPO

En primer lugar os presentamos una serie de ideas como punto de partida para el debate.

A Erich Fromm escribía en su libro El arte de amar: "El ansia de relación es el deseo más poderoso del hombre, la pasión fundamental, la fuerza que aglutina la especie humana, el clan, la familia, la sociedad."

A El amor, la amistad, el afecto, el poder, sentirse útil o valorado, son elementos de gran importancia dentro del ámbito de las relaciones humanas, que carecen de sentido si no se corresponden o no son compartidas.

A Necesitamos que constantemente el grupo nos envíe mensajes de aprobación y afecto, de valoración e importancia. Necesitamos sentirnos cerca de alguien o de diversas personas, trabajar por alguien o para alguien, encontrarnos con alguien, incluso enojarnos con alguien.

A En el instituto, como en otros sitios, se forman grupos a los que solemos pertenecer. Nos sentimos integrados, aceptados, nos mostramos socialmente cómodos... o, al contrario, estamos un poco aislados, incomprensidos... y eso nos afecta, incluso en nuestro rendimiento escolar.

Reflexionemos alrededor de:

A La importancia que tiene para las personas la vida en grupo y la vida individual.

A Que ha de hacer una persona para sentirse bien en el grupo.

A Que deberá hacer el grupo para que cada uno de sus miembros se sienta bien dentro del grupo.

LIGAR

Ligar es una acción por la cual se intenta provocar relaciones en que entren en juego intereses afectivos, sentimentales i/o sexuales.

La palabra ligar se ha extendido mucho y tiene diferentes acepciones. Tomando como referencia la definición anterior, aquí tenéis algunas ideas y referencias para ayudaros a pensar alrededor de esta actividad.

A La seducción: Para ligar no es necesario nacer guapo o alta, ni tener un cuerpo escultural o atlético. El problema fundamental de ligar, de seducir, se considera como un medio y no como una actividad en sí misma. "El arte de seducir es una actividad que nos hace gozar, no produce satisfacción y crecimiento por el hecho de hacerlo, de intentarlo."

A La ley del deseo: Esta ley quiere decir que cuando más difícil e inaccesible es alguna cosa, más la deseamos (y lo mismo pasa al contrario). Esta ley explicaría conductas de personas que queremos, pero que en momentos determinados nos rechazan.

- Otra utilidad de la ley del deseo es la de hacernos deseables a los demás: cierta dosis de "no estar al alcance, de no ser fácil" puede hacernos más apetecibles.

A El sexo: A medida que se desarrolla el pensamiento se considera el sexo no solo como una fuente de placer, sino también como una importante manera de relación interpersonal. La mejor manera de relacionarse sexualmente con satisfacción consiste en actuar desde la libertad, la responsabilidad, el respeto y la ternura. En el sexo se encuentran, sobretodo, dos personas.

Aquí tenéis algunas preguntas concretas para el debate:

- ¿Es necesario ligar?
- ¿Que relación existe entre sexo i afecto?
- ¿Encuentras situaciones donde se cumpla la ley del deseo?
- ¿Encuentras razones por las que resulta difícil o fácil ligar hoy en día?
- ¿Que estrategias utilizarías para ligar? ¿Por que?

TALLER DE DRAMATI

www // erase un@ vez...//la fiest@...

ERASE UNA VEZ... LOS CUENTOS

¿Quien no conoce miles de historias, fábulas, cuentos clásicos, modernos...?

¿Porque no transgredir, como hemos visto en Los cuentos políticamente correctos de James Finn, y, como el ha hecho o como hace Roal Dahl en sus divertidos Cuentos en verso para niños perversos, crear nuestras versiones?

Elegid un cuento ben conocido por todos y preparad vuestras improvisaciones creativas:

a) Haced grupos y así tendreis varias versiones (podeis tambien trabajar cada grupo un cuento diferente).

Para facilitaros el trabajo, aqui teneis algunas sugerencias:

gg podeis trabajar la tecnica del contraste con los personajes o las situaciones.

gg podeis exagerar o desdramatizar la situación tradicional.

gg podeis hacer la historia en verso.

gg podeis buscarle un nuevo final.

gg podeis introducir nuevos personajes.

gg podeis trasladarlos a nuestra época.

b) Representad vuestras improvisaciones, cada grupo delante de los otros compañeros y, además...

c) "Stop, es magico!"

Para ir mas lejos, y siguiendo con la tecnica de la improvisación, os proponemos un ejercicio sugerido por Augusto Boal y que es muy creativo. Consiste en la sustitución continuada de personajes.

Una vez representadas todas las creaciones, volved a repetir una y ...

gg en un determinado momento, cualquier persona de los espectadores dice la frase : "Stop, es mágico!".

gg la escena queda congelada, un actor nuevo entra, sustituye uno de los personajes y toma la iniciativa para continuar la improvisación, que, de esta manera, ira cambiando continuamente.

gg los otros actores han de aceptar las modificaciones que haga el nuevo participante.

gg pueden intervenir todos los que lo deseen y así podra pasar toda la clase.

La obra que habeis visto presenta unas situaciones y una problemática que son las de los jovenes adolescentes, en las que vosotros mismos podeis sentirlos reflejados.

Con el juego de la improvisación, vamos a preparar nuestras historias.

Tened en cuenta que improvisar no es solo salir delante de los otros a decir o hacer cualquier cosa. Debeis partir de una idea, buscar entre los componentes del grupo un pequeño conflicto, con un nudo en la trama y una solución o desenlace que tenga su sorpresa.

Delimitad bien los diferentes papeles o personajes y en escena procurad:

gg concentraros en el vuestro papel.

gg no dominar demasiado la situación.

gg dejar intervenir a los demás.

gg oírlos.

LA FIESTA FIN DE CURSO

TALLER DE DRAMATI

www //...La fiest@...//adel@nte...

¡ADELANTE, HAGAMOS
NUESTRA FIESTA!

g seguir la historia que se va creando.

g no hablar todos a la vez.

La improvisación es un trabajo colectivo que necesita del trabajo individual.

El curso se termina y entre todos habeis pensado hacer una fiesta. Pero esta fiesta quereis situarla en alguna época diferente a la nuestra. Eso os permitirá conocer la problemática de jóvenes diferentes a vosotros y comparar las diferencias de contexto y la similitud de los sentimientos.

Si os dividis en diversos grupos, podeis elegir diferentes épocas. Aqui teneis algunas sugerencias:

gg “Los guateques” de los años sesenta.

gg “La época hippy” de los años setenta.

gg Una fiesta tecno de los años ochenta.

gg Una fiesta “Grundge” de los años noventa.

Distribuid los grupos que se encargaran de cada una de las épocas elegidas. Necesitareis, probablemente, unos dias de documentación y de preparación durante los que realizareis un trabajo de investigación. Repartid las tareas:

gg Buscad las musicas. Si podeis conseguir uno de los antiguos “pic-ups” o tocadiscos, podreis poner discos de vinilo.

gg Buscar la ropa: pedid a vuestras madres, tias, hermanos mayores...

gg Preparar las bebidas.

gg Y lo más importante: tratad los conflictos con los comportamientos adecuados a las diferentes épocas.

Os sugerimos ver películas que os ayudaran:

gg West Side Story.

gg Fama.

gg Rebelión en las aulas.

gg Esplendor en la hierba.

gg Otras...

El dia de la fiesta dedicad la clase a las improvisaciones:

gg Preparadlo todo.

gg Maquillaros, peinaros, vestiros y ...

Que comience la fiesta!

Si el resultado os ha parecido interesante, alguien de cada grupo puede escribir el guión y asi creareis vuestra obrita para el fin de curso, y eso convertira la improvisación en teatro.