

Alauda

THE PUPPET CIRCUS

DOSSIER DIDÁCTICO

THE PUPPET CIRCUS

DOSIER DIDÁCTICO

Con el presente material queremos acercaros al mundo de los títeres, y más concretamente al de las marionetas de hilo, como complemento al espectáculo que vais a disfrutar. Para ello os incluimos un interesante texto de Fátima Agut i Clausell sobre la historia de las marionetas, una sinopsis de The Puppet Circus, unas fotos de los personajes que aparecen en la obra como complemento a las actividades que os proponemos, una guía para realizar de manera sencilla una marioneta de hilo con materiales reciclados y un breve historial de la Compañía.

MARIONETAS

Historias entre hilos

Por Fátima Agut i Clausell de la Universitat Jaume I

(Fiestacultura, revista especializada en teatro de calle y fiesta, nº 34, primavera 2008, pp. 15 - 17.)

El teatro de marionetas ha sido desde la antigüedad el espectáculo más popular tanto en la civilización oriental como en la occidental. Pretender resumir su historia es tan complicado como escribir la historia de la humanidad; son palabras de un viejo amigo titiritero, Jorge Varela.

En China, en el año 1000 a.C. las marionetas gozaban de tanta fama que se utilizaban en los espectáculos de la corte, no se trataba sólo de una distracción, sino de un arte mágico. En la marioneta podía encarnarse un espíritu para hacer el bien o el mal. En la India tienen su origen mucho antes de nuestra era, podía ser incluso anterior al teatro de actores. Unos músicos acompañaban la historia que se cantaba o narraba.

En Japón, el bunraku, es un nombre moderno para un teatro con más de mil años. En Java y Bali, el teatro de sombras se manipulaba con figuras articuladas, el karakoz, como en Turquía y Grecia.

El teatro de marionetas occidental parece que tiene su origen en la civilización egipcia ya que en Antinoo, una ciudad construida junto al Nilo, apareció un diminuto teatro en el que se podían ver restos de cuerdas que servían para mover las figurillas articuladas de marfil. Este teatro estaba destinado a expresar un rito mágico religioso.

Heródoto, en el siglo V a.C., habla de figurillas articuladas movidas por alambres y Jenofonte hace una descripción de una visita suya en el año 422 a.C. a la casa del ateniense Callias que tenía contratado un marionetista de Siracusa para distraer a sus huéspedes, estos espectáculos también se representaban en plazas públicas. El primer titiritero conocido fue Photino.

En la Edad Media se utilizaban los títeres de hilo y los títeres de plancha que iban atados a las rodillas y se movían con las piernas. Más adelante se utilizaron los títeres de guante y las funciones se hacían en unos teatrillos en forma de castillo.

Unos espectáculos muy especiales se organizaban en la plaza de San Marcos en la Venecia del siglo XVI donde presentaban mediante un teatro de marionetas la última moda de París. La iglesia católica prohibió la glamourosa costumbre.

Cuando en Europa nacieron las óperas, las marionetas también tuvieron las suyas. La primera ópera para marionetas fue escrita por Acciajuoli, célebre diseñador, matemático y poeta que en 1670 debutó en Florencia y durante años recorrió Italia con sus espectáculos mientras que Christophe Gluck compuso una ópera para marionetas con el fin de divertir a sus protectores. Pero fue Josef Haydn quien, por encargo del príncipe Esterházy de Hungría, compuso siete óperas de las que sólo se conservan dos: Philamon und Baucis (1733) y El Incendio (1775 - 1778).

Actualmente en Salzburgo, Praga, Berlín y muchas más capitales europeas se ofrece un variado repertorio de las óperas de Mozart. En España, a finales del XVI, debían ser muy populares las funciones con marionetas como señala Cervantes en el Quijote igual que en Italia las obras dei pupi. En Sicilia se representaban en almacenes que disponían de bancos de madera para albergar a doscientos espectadores en los de Catania y cien en los teatrinos de Palermo. Los pupi tratan temas

caballerescos basados en el ciclo carolingio que se interrumpían en Navidad y Semana Santa para interpretar teatro religioso. Los personajes representados por marionetas fijaban modelos de comportamiento: rectitud, honor, coraje, fuerza, lealtad, justicia... Hoy todavía se pueden contemplar estos espectáculos en Palermo y en Cefalú.

A partir del siglo XVII surgieron títeres que, por su popularidad, consiguieron quedar fijados dentro de la historia de la cultura universal como el Punch and Judy inglés, el Guñol francés, el Pucinella italiano, los bonifaces o bonecos portugueses y el titella catalán entre otros.

La naturaleza trashumante de los titiriteros y su constante paso de un país a otro y de un continente a otro contribuyó a la expansión de varias formas de títeres que, recogiendo la idiosincrasia de cada pueblo, se adaptaban a su cultura.

La posición favorable conseguida por las marionetas en los siglos XVII y XVIII traspasó su influencia al siglo XIX cuando, a pesar de ser un arte marginal, despertó el interés de los intelectuales y los aristócratas.

Ya en el siglo XX, Manuel de Falla escribió El Retablo de Maese Pedro, basado en la segunda parte del Quijote, por encargo de la princesa de Polignac. La obra se estrenó en el teatrillo que la princesa poseía en su palacio de París en junio de 1923.

Los espectáculos con marionetas, “títeres de cachiporra”, eran también habituales en las veladas que organizaban Federico García Lorca y Manuel de Falla en sus respectivas casas.

OBJETIVOS

¿Qué aporta el teatro infantil a los niños?

El teatro es desde siempre una gran herramienta para fortalecer valores humanos de una forma inmediata y amena ya que es un lenguaje que trabaja con la literatura, la música, la pintura, la danza, el canto y el mimo y es precisamente a partir de estos elementos que, una buena obra de teatro, despierta en los niños admiración, excitación, miedos, anhelos, sonrisas, diversión, sensibilidades, reflexión y el deseo de volver de nuevo al Teatro.

El dramaturgo mexicano José Tomás de Cuellar aseveró *“Conecta al niño con el mundo del arte y le abre las puertas de la sensibilidad estética, de la reflexión, de la capacidad de emocionarse, reírse y llorar, de comprender diferentes visiones y realidades de la vida y del mundo. Abre las puertas al conocimiento, a la cultura y a historias sin fronteras. Al mismo tiempo que el teatro invita a los niños al pensamiento y a la reflexión, también los atrae a la diversión”*.

El teatro también puede servir para:

- Reforzar las tareas académicas como la lectura y la literatura.
- Actualizar al niño en materias como el lenguaje, el arte y la historia.
- Ayudar en la socialización de los niños, principalmente a los que tienen dificultad para comunicarse.
- Mejorar la concentración y la atención de los niños.
- Transmitir e inculcar valores.
- Promover que los niños reflexionen.
- Fomentar el uso de los sentidos de los niños.
- Motivar el ejercicio del pensamiento.
- Estimular la creatividad y la imaginación.
- Hacer que los niños se sientan más seguros.
- Ayudar a los niños a que jueguen con su fantasía.

Con The Puppet Circus, hemos querido crear un espectáculo lleno de magia y participación, en el que hemos primado el profundizar en el desarrollo de la sensibilidad de los niños, que se precisa para toda educación.

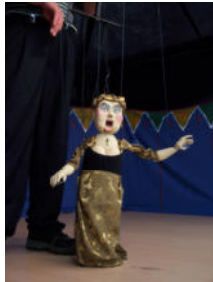
Las marionetas de hilo son un excelente medio para conseguir estos objetivos, puesto que aún estando el manipulador a la vista, lo sorprendente de sus movimientos, actitudes y logros técnicos, la hacen parecer a lo ojos de los niños como algo muy especial y difícil de olvidar. Si a esto añadimos una cuidada selección musical, y todo ello dentro del mundo del circo, sin escatimar ninguno de sus aspectos más espectaculares, nos dará como resultado, como comprobareis, un acontecimiento vibrante y muy divertido.

SINOPSIS

Con ustedes, en la pista y por primera vez en este lugar... el exótico Fakir "Ravi Ghiringh" encantador de serpientes. La fabulosa Prima Donna "Karina Kuritsa" que nos demostrará sus cualidades para el bel canto. The Boston Sisters, nos harán disfrutar y conocer el riesgo en sus bellos ejercicios sobre el trapecio y el alambre. La inquietante y llena del misterio flor carnívora "Gastrum Silvis". El perrito amaestrado Pincho y la bailarina Mantis religiosa. Todo ello presentado por nuestro incomparable director de Pista Mario Net.

LOS PERSONAJES DE "THE PUPPET CIRCUS"

Os incluimos unas fotos de los personajes del espectáculo junto con su técnica de manipulación, como recordatorio de ellos para poder comentar cada uno de los diferentes números así como una guía para los profesores/as:

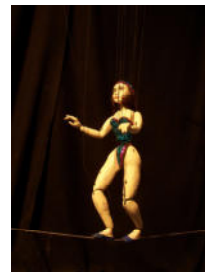
Karina Kurisha
Marioneta de hilo:
Cruceta vertical como cantante
Cruceta horizontal como gallina

El gran Tenor
Títere de Manipulación directa

Pincho, el perrito
Equilibrista
Marioneta de hilo:
Cruceta horizontal

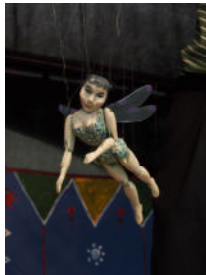
Helen Boston
Marioneta de hilo:
Cruceta vertical

El payaso Frango
Actor

La Florsita
Marioneta de hilo:
Cruceta vertical

Hada Betelgueuse
Títere de hilo montado
sobre un guante

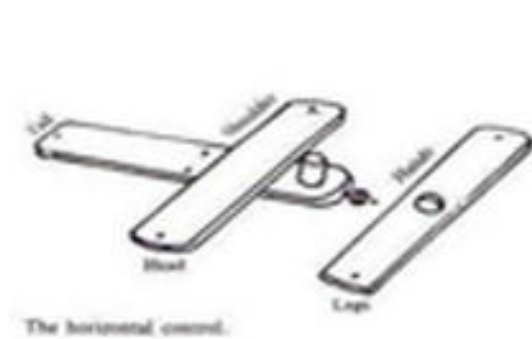
Director Mario Net
Títere de manipulación directa

La Mantis
Marioneta de hilo:
Cruceta horizontal

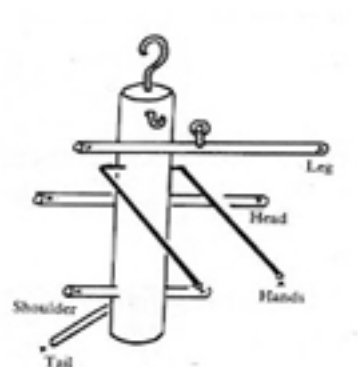

Ravi Ghiringh
Marioneta de hilo:
Cruceta vertical

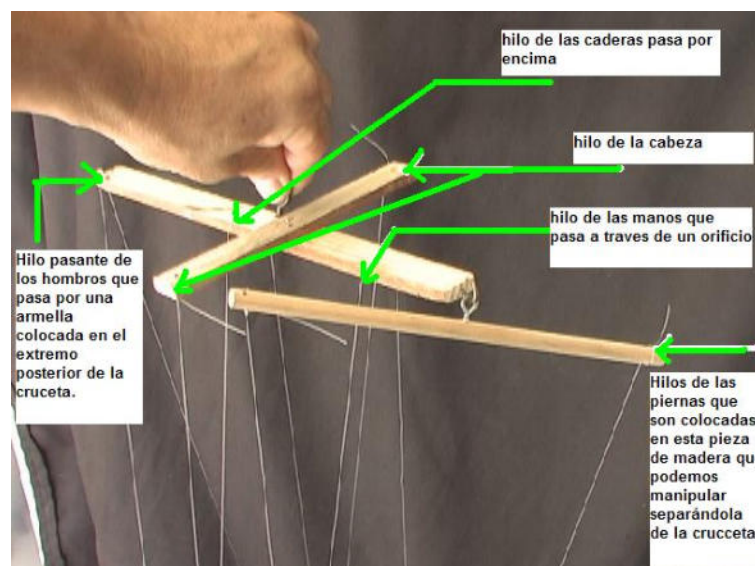
Cruceta horizontal básica

Cruceta vertical básica

Esquema básico colocación de hilos en una cruceta

Preguntas a realizar / trabajar con los alumnos:

- Tipo de mando o cruceta utilizado: horizontal, vertical o hilo-guante.

Dependiendo de las acciones a realizar por cada marioneta en escena, la necesidad de utilizar un tipo de cruceta u otro marca el carácter del personaje y el posicionamiento del titiritero/manipulador con respecto al mismo.

Con esta cuestión podemos trabajar la percepción que del espectáculo han tenido los alumnos que variará dependiendo de las edades y dará paso a poder comentar con ellos los esquemas básicos de crucetas presentados arriba.

- Grado de dificultad técnica de la marioneta.

Relacionado con la técnica de manipulación utilizada en cada caso y dependiendo de la edad de los alumnos, se puede establecer una conversación en torno a la dificultad de conseguir los movimientos vistos en escena de cada personaje pudiendo relacionarse con conceptos de física y tratando de manipular cualquier objeto que se tenga a mano para tratar de “dotarlo de vida”, entrando de este modo en el “juego de la interpretación” y las emociones.

- Trucos y transformaciones de cada marioneta.

Del mismo modo que en el caso anterior, se puede trabajar a partir de las distintas transformaciones de las marionetas y su evolución en escena, el poder realizar transformaciones con objetos cotidianos a través de una cruceta o cualquier otro medio que se ocurra y relacionarlo con las que día a día realizamos los seres humanos –ingestión de alimentos, respiración....- y los seres vivos – flora, fauna y universo.....

- Carácter del personaje.

Todos los personajes presentados en la obra tienen un carácter definido que va evolucionando a lo largo de sus números. Se puede comentar con ellos los distintos estados –alegría, tristeza, timidez, rebeldía, ternura, sensibilidad-, de cada personaje y a su vez relacionarlos con lo que a ellos como espectadores les ha transmitido.

Por la experiencia de la compañía, creemos que una muy buena manera de acercarnos a los sentimientos de cada personaje, es la de realizar un dibujo de lo que “ellos han visto” desarrollando de este modo su faceta más creativa. Lo más interesante sería hacer un dibujo de lo que la obra les ha sugerido y, si procede, pasar posteriormente a realizar dibujos específicos.

- Estructura dramática de cada actuación y su resolución.

De manera muy sencilla y escueta diremos que la **estructura dramática-argumental** es una estructura narrativa en donde se identifican tres partes:

Introducción – Nudo – Desenlace

Introducción

En la introducción, se presentan los personajes, el escenario, y demás elementos que conforman la **normalidad** de la historia. Es importante tener en cuenta que la normalidad puede ser algo completamente anormal, terrible, o fuera de lo común, pero presentado como introducción, pasa a

ser la *normalidad* de esa historia. La introducción sirve también para inducir al espectador hacia el nudo.

Nudo

El nudo inicia cuando aparece un elemento de tensión que *rompe* con la normalidad planteada en la introducción. La ruptura genera consecuencias, que pueden a su vez generar otros puntos de tensión y de ruptura, con sus respectivas consecuencias, etcétera. Esta sucesión de conflictos encadenados va generando la trama.

Desenlace

En el desenlace, llegado un punto de tensión determinado, ocurre algún hecho que reordena estos elementos y establece una nueva normalidad. A este punto se lo conoce como final o desenlace.

Esta nueva normalidad puede ser similar a la previa al conflicto o mejor o peor o completamente diferente. Lo importante es que el desenlace deja planteado como serán las cosas a partir de ese momento.

A partir de estas definiciones básicas que se pueden aplicar al teatro y la literatura, se pueden establecer diferentes actividades encaminadas a la elaboración de un texto dramático y su posterior puesta en escena. Consideramos que lo más importante de este punto es el hecho de desarrollar su capacidad emocional y lectoescritora y, a su vez, crear un vínculo con todo lo relacionado con las Artes conociendo el proceso creativo en su totalidad.

CÓMO CONSTRUIR UNA MARIONETA DE HILO CON ENVASES DE YOGURT

Podemos construir marionetas de hilo, sencillas y divertidas con materiales de reciclaje. Los niños pueden aprender a hacer esta marioneta con sus propias manos y luego disfrutar viendo cómo da sus primeros pasos.

Los materiales que necesitamos son los siguientes:

- Cinco vasos de yogurt
- Cartulinas
- Pinturas al agua
- Palos de madera
- Cola blanca
- Cola de contacto
- Cordón de algodón
- Rotuladores

- Preparación de los vasos de yogurt para la cabeza y las patas.

1) Medimos los vasos de yogurt y recortamos unos rectángulos en cartulina.

Es mejor que las cartulinas para la cabeza y las patas sean de colores diferentes, para poder diferenciarlos con facilidad y no confundir los vasos. También podemos pintar los vasos de yogurt con pinturas al agua. Es un poco más engorroso, pero seguro que a los niños les resultará muy divertido.

2) Pegamos las cartulinas a los vasos de yogurt con cola blanca.

- La cabeza.

1) Al vaso de yogurt ya con la cartulina pegada, le agregamos una tira de Goma Eva a la que le recortaremos unos triángulos transversalmente para hacer la cresta y lo pegamos a la parte superior del vaso de yogurt con cola de contacto; por un adulto preferiblemente.

2) Recortamos en cartulina (de un color claro) dos triángulos con forma de pico. En el centro le hacemos un pequeño doblé y lo pegamos con cola blanca; para que se adapte bien al contorno redondeado del vaso.

3) Cortamos un trozo de cordón de algodón. Le hacemos un nudo en uno de sus extremos. Ponemos cola de contacto, dentro del vaso de yogurt en el centro y pegamos el nudo. Éste será el cuello del pato.

4) Ponemos cola blanca cerca de la base del vaso y pegamos las dos piezas del pico, superior e inferior.

- Decorando la cabeza.

1) Pegamos los ojos.

2) Hacemos una lengua con fieltro y se la pegamos justo entre las dos piezas de cartulina del pico.

3) Dibujamos un poco el contorno del pico con rotuladores y los orificios para la nariz.

-El cuerpo.

- 1) Tomamos dos vasos de yogurt y les recortamos las solapas.
- 2) Dibujamos y recortamos un rectángulo en cartulina (mismo color utilizado para la cabeza) para más adelante cubrir con él el cuerpo de la marioneta.
- 3) Con la base del yogurt sacamos dos círculos en cartulina (mismo color para el cuerpo).

- 4) A uno de los vasos, le hacemos un agujero en el centro de la base (servirá de unión a la cabeza, con el cordón del cuello). Le pegamos el círculo en cartulina a la base (también con un agujero en el centro) con cola de contacto e introducimos por el agujero el cordón del cuello y anudamos.

Con lo que ya tendríamos unida la cabeza a la mitad del cuerpo de nuestro pato.

- 5) Al otro vaso, le hacemos un pequeño agujero en un extremo superior e introducimos un trozo de cordón sintético (para unir más adelante a la cruceta). Y otros dos agujeros en la parte inferior (barriga del pato) por donde meteremos dos trozos de cordón de algodón (que serán las patas) anudando por dentro.
- 6) Unimos los dos basos de yogurt por la parte superior, con cola de contacto.
- 7) Ponemos cola blanca a todo el cuerpo (los dos vasos de yogurt) y le pegamos el rectángulo de cartulina.

- Las patas.

- 1) Hacemos unas piezas en cartulina para decorar las patas; las pegamos por delante y por detrás, con cola blanca.

2) Hacemos un pequeño agujero a los dos vasos, justo en el centro de la base e introducimos los dos cordones para las patas y anudamos.

- Los cordones para la sujeción a la cruceta.

Ya tenemos colocado el primer cordón, el del cuerpo; pero necesitamos otro para la cabeza y uno para cada una de las patas.

1) El de la cabeza va en el centro, entre el pico y los ojos.

2) Los de las patas, podemos amarrarlos directamente al cordón de algodón.

- La cruceta.

Cortamos dos trozos de madera, y si son redondos: Hacemos un agujero con un taladro a uno de ellos en el centro; por donde introducimos el otro, fijando con cola blanca

Si son planos, los podemos atar con un hilo fuerte o cordón.

- Sujetamos la marioneta a la cruceta.

1) Atamos el cordón de la cabeza al extremo delantero de la cruceta.

2) Los cordones de las patas van en los extremos laterales.

3) El del cuerpo va en el extremo trasero.

La marioneta ya está terminada y lista para dar sus primeros pasos, correr, saltar o sentarse. Las historias que los niños pueden inventar con ellas son infinitas y la diversión, también.

DIRECCIONES Y DATOS DE INTERÉS

www.titerenet.com

Web de los profesionales del Teatro de títeres y marionetas

www.puppetbooks.co.uk

Web de Ray DaSilva con los mejores libros del Teatro de títeres y marionetas

Estos son dos ejemplos que consideramos muy útiles para los Centros Educativos de entre la cantidad de información que se encuentra en la red sobre el fascinante mundo del Teatro de Títeres.

Alauda Teatro

Contacto: Isabel Sobrino

+34 638 88 50 50

alauda@alaudateatro.com

www.alaudateatro.com

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