

IRU
TEATRO NEGRO
Presenta

ALICIA

en el País de las
Maravillas

VUELVE LA MAGIA DEL TEATRO NEGRO

IRU TEATRO NEGRO iruem PLATEAU

IRU
TEATRO NEGRO

SBETHANCOURT

GUÍA DIDACTICA

ÍNDICE

CONSIDERACIONES GENERALES

- INTRODUCCIÓN.
- ÁMBITOS, ÁREAS O MATERIAS.
- OBJETIVOS DIDÁCTICOS.
- SINOPSIS.
- SOBRE EL ESPECTÁCULO.
- FICHA ARTÍSTICA.

1.- “ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS” EN LA LITERATURA.

- EL AUTOR.
- ADAPTACIÓN TEATRAL DEL LIBRO AL ESCENARIO.
- ACTIVIDADES PROPUESTAS.

2.- “ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS”, EDUCANDO EN VALORES.

- EXPLICACIÓN.
- ACTIVIDADES PROPUESTAS.

3.- “ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS”, EL HECHO TEATRAL.

- EXPLICACIÓN.
- EL TEATRO NEGRO.
- ACTIVIDADES PROPUESTAS.
- EL BUNRAKU.
- ACTIVIDADES PROPUESTAS.

CONSIDERACIONES GENERALES

INTRODUCCIÓN

La presente guía, pretende ser material de apoyo para completar la asistencia al teatro del espectáculo de teatro negro y títeres “Alicia en el País de las Maravillas” de la compañía Irú Teatro.

La compañía considera que esta actividad se puede abordar desde tres puntos de vista diferentes; el punto de vista de la literatura, el de la educación en valores y el meramente teatral. En base a esto, se ha creado esta guía que esperamos ayude a los profesores a enriquecer la visitas de los escolares al teatro.

ÁMBITOS, ÁREAS O MATERIAS.

Interdisciplinar.

- ✚ Lengua Castellana y literatura.
- ✚ Educación artística
- ✚ Valores sociales y cívicos

OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

- ✚ Crear hábitos culturales de calidad y formar espectadores.
- ✚ Descubrir las características propias del lenguaje teatral. Sobre todo el teatro negro y el de títeres.
- ✚ Despertar la curiosidad en el alumnado hacia el espectáculo, y emplearlo como punto de partida de nuevos aprendizajes y actividades creativas.
- ✚ Inculcar valores de solidaridad y autoestima en los más pequeños.

SINOPSIS.

Alicia es una niña inquieta, con ganas de vivir aventuras. Un día, un conejo blanco parlante pasa delante de ella corriendo y la niña no puede evitar seguirle y meterse en su madriguera. A partir de ese momento Alicia empezará un viaje increíble lleno de magia, canciones y diversión en el que tomará el té con el “Sombrerero Loco”. Jugará a las adivinanzas con la “Oruga”. Ayudará a pintar las rosas del jardín de rojo y participará en un partido de croquet con flamencos... todo esto si la “Reina de Corazones” no le corta la cabeza.

SOBRE EL ESPECTÁCULO.

Lewis Carroll publicó en 1865 “Alicia en el País de las Maravillas”. Un cuento revolucionario por ser el primer cuento hasta el momento en el que la fantasía dominaba la historia y por no tener ninguna moraleja aparente. Desde entonces, las aventuras de Alicia han dado para más cuentos, películas y adaptaciones teatrales muy diversas. Irú Teatro propone en esta, su tercera producción, un acercamiento a los momentos mas emblemáticos de esta historia utilizando el teatro negro como soporte para resaltar toda la parte fantástica que Carroll propone en su libro.

Siguiendo con la línea de trabajo que Irú Teatro lleva desde el comienzo de su andadura, marcada sobre todo por la combinación de técnicas teatrales al servicio de la historia, para Alicia han apostado por la utilización de personajes de carne y hueso, poco presentes en sus anteriores montajes. De tal modo que el público pueda sentirse más identificado con la protagonista de la historia y favoreciendo así la interactividad durante el espectáculo. Estos momentos de participación se alternan con otros de gran belleza visual y con otros musicales haciendo de “Alicia en el País de las Maravilla” un espectáculo lleno de ritmo y diversión.

Los habitantes del país de las maravillas, son títeres de diferentes tamaños (desde los 60 cm a los 2 m) manejados en su mayoría mediante la técnica japonés del Bunraku. Moviendo el muñeco entre varios manipuladores gracias a una varillas que salen de las articulaciones del títere. Esta compleja técnica dota al muñeco de un movimiento muy orgánico. Si a esto le sumamos que los titiriteros están ocultos en la oscuridad, la magia está servida.

FICHA ARTÍSTICA

Dirección: Raúl Amores.

Dramaturgia: Ricardo Cristóbal.

Música: David Bueno.

Vestuario: Matías Zanotti.

Voz: Andrés Requejo, David Bueno, Belén Orihuela.

Alicia: Laura García Marín, Elisa Forcano.

Manipulación: Cesar Rosado, Javier del Arco, Aitor Presa, Raúl Amores y Ricardo Cristóbal.

1. -“ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS” EN LA LITERATURA.

EL AUTOR.

Charles Lutwidge Dodgson (Lewis Carroll) nace el 27 de enero de 1832 en Deresburry, Inglaterra. Su padre fue un pastor protestante perteneciente a la iglesia anglicana, Lewis estudio en Westminster School y en la Christ Church de Oxford donde se graduó como bachiller.

En 1856 publica su primera obra, un poema llamado “Solitude” firmada con el seudónimo que lo haría famoso, Lewis Carroll.

Obtiene una plaza como profesor de matemáticas en Christ Church en 1857, puesto que desempeñó por 26 años. Posteriormente, en 1861, se ordena diácono de la iglesia anglicana pero no ejerce eclesiásticamente por falta de vocación.

En 1865 se publica la que sería la obra más significativa de su carrera “Alicia en el País de las Maravillas”. Seis años después publicaría la segunda parte de este libro llamada “A través del espejo y lo que Alicia encontró”. Ambos libros fueron ilustrados por el dibujante inglés John Tenniel.

Muere en Guilford Surrey el 14 de enero de 1898.

Algunas de sus obras:

Alicia en el País de las Maravillas.

Alicia a través del espejo.

El juego de la lógica.

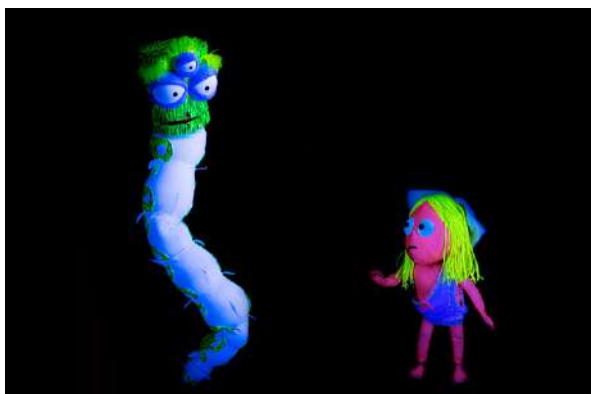
Silvia y Bruno.

La caza del Snark.

DEL LIBRO AL ESCENARIO.

Alicia en el País de las Maravillas es una de las obras literarias más adaptadas de la historia. Todo el despliegue de imaginación que Carrol demuestra es su libro abre un mundo infinito de posibilidades para los creadores de cualquier ámbito artístico, desde el cine y el teatro pasando por la escultura y la pintura. Esta es la razón principal por la que Irú Teatro ha elegido este clásico para su tercera producción. Todo el imaginario de la obra se adapta muy bien a la técnica del teatro negro de la que hablaremos más adelante.

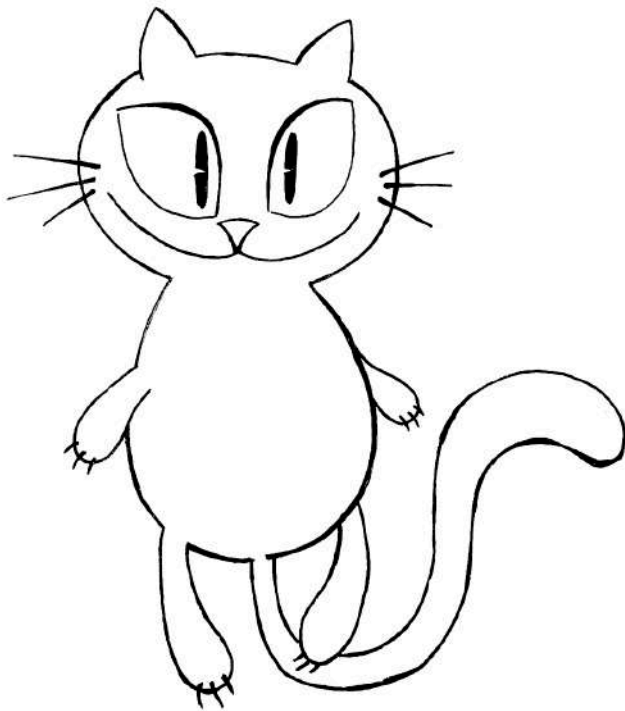
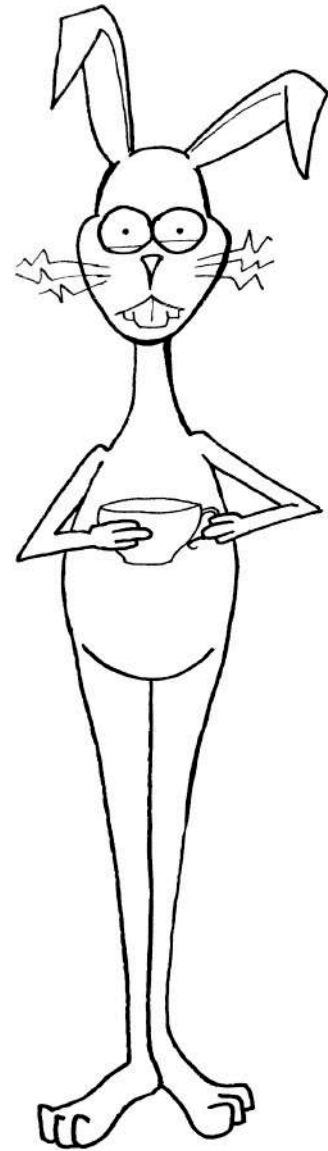
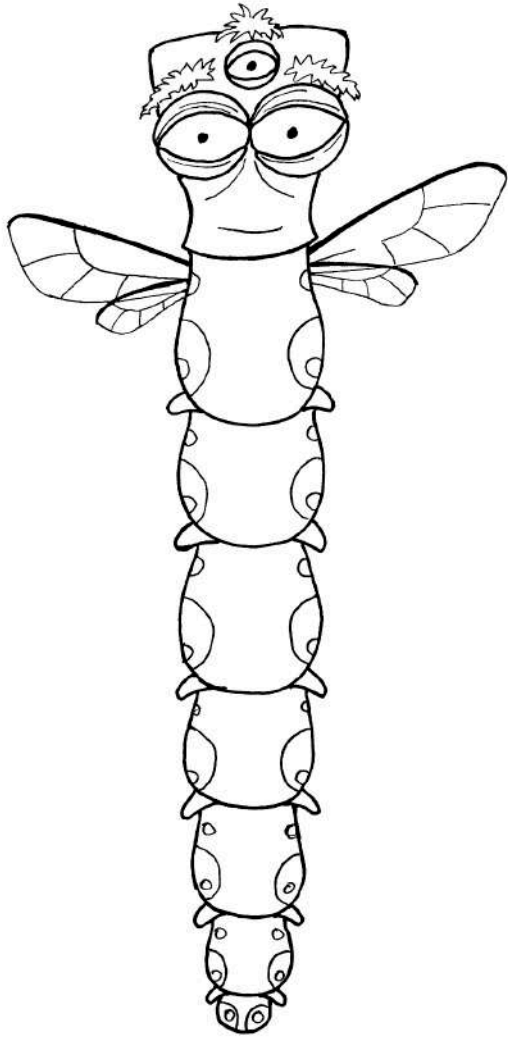
Como las posibilidades son tantas, a la hora de enfrentarse a Alicia lo primero que se hizo fue un trabajo sobre el propio texto en el que se decidió que capítulos del libro se iban a escenificar. Los criterios a la hora de elegirlos fueron dos: sus posibilidades teatrales o el interés literario del mismo. Dicho esto, estas son las escenas elegidas que los alumnos verán sobre el escenario.

- **Alicia y el conejo blanco:** Sin lugar a dudas una de las más emblemáticas. El motor de arranque de la aventura. Alicia lee un libro y su lectura se ve interrumpida por un conejo blanco vestido y con reloj que llama su atención.
- **Alicia y las puertas:** Elegida por sus posibilidades teatrales, Alicia entra y sale por puertas que le llevarán a mundos fantásticos hasta que termina bebiendo una poción que le hará cambiar de tamaño.
- **Alicia y el Gato de Cheshire:** Uno de los personajes más reconocidos. Resulta interesante ya que durante todo el libro ayuda a Alicia a decidir sobre su camino.
- **Los consejos de una oruga:** Siendo unos de los capítulos más interesantes a nivel literario, por sus constantes juegos con el lenguaje, la adaptación de Irú se centra más en el trasfondo de la escena. La Oruga hace que Alicia se plantee quién es ella misma.
- **Una merienda de locos:** Tal vez el capítulo más reconocido por el gran público. En la versión de Irú esta parte de la historia se convierte en un gran número musical en el que se ha pretendido mantener la magia y el surrealismo de la escena original. Además, se han utilizado textos literales del libro en la canción como homenaje al propio autor y la riqueza léxica de su obra.
- **El partido de croquet:** Una loca competición entre Alicia y la Reina de Corazones que pone de manifiesto el abuso del poder.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

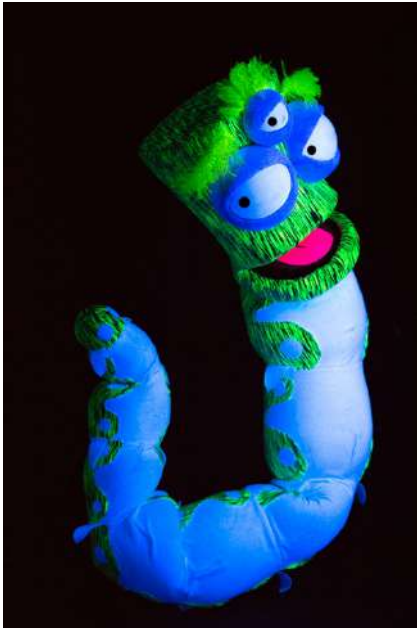
- Lee con los alumnos alguno de los capítulos anteriormente citado y establece las diferencias con la escena del espectáculo.
- Busca en internet diferentes versiones de Alicia en el País de las Maravillas en diferentes artes y épocas.
- Colorea alguno de los personajes del espectáculo. (Ver fichas adjuntas)
- El libro esta lleno de frases celebres. Haz carteles con ellas y decora la clase con ellos. Aquí te proponemos algunas:
 - *Creo que sí, que has perdido la cabeza, estás completamente loco. Pero te diré un secreto: las mejores personas lo están.*
 - *Me doy buenos consejos a mí misma, pero rara vez los sigo.*
 - *¿Quién dice lo que es apropiado? Y si decidieran ponerse un salmón en el cabeza ¿tu lo usarías?*
 - *¿Cuánto tiempo es para siempre? A veces, sólo un segundo.*
 - *La imaginación es la única arma en la guerra contra la realidad.*
 - *Si no sabes a donde ir, cualquier camino te llevará allí. ¡No tienes más que seguir andando!*
 - *Empieza por el principio y sigue hasta llegar al final; allí te paras.*
 - *¡Qué extraño es todo hoy! ¿Habré cambiado durante la noche? Pero si no soy la misma, el asunto siguiente es ¿quién soy?*
 - *Esto es imposible solo si tú crees que lo es.*
 - *Si conocieras al Tiempo tan bien como lo conozco yo, no hablarías de matarlo. ¡El Tiempo es todo un personaje!*
- Aquí tienes una de las canciones del espectáculo para que la escuches con tus alumnos: [Canción de la Oruga](#)

2.- “ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS”, EDUCANDO EN VALORES.

El libro “Alicia en el País de las Maravillas” supuso toda una revolución en su época, no solo por su temática y por la mordacidad de la utilización del lenguaje de Carroll, sino también por su mensaje, o más bien la falta de él. “Alicia en el País de las Maravillas” fue el primer libro infantil que no tenía una moraleja clara. Esto supuso toda una novedad. Su amplio imaginario y el uso del lenguaje hacen que de este libro se puedan hacer muchas lecturas diferentes en la que el lector es el que se mira al espejo para sacar sus propias conclusiones. Lewis Carroll propone una inocente niña como protagonista en un mundo de locos, que representan a los adultos y nos hace plantearnos tanto nuestra forma de educar como los propios valores que inculcamos a los más pequeños. Alicia aboga por la libertad de decisión vital. Por la

importancia del autoconocimiento para poder avanzar y conseguir las metas personales que cada uno deberíamos marcarnos en función de nuestros gustos y sueños, no según la sociedad nos marque. Por todos estos motivos consideramos que detrás de todo el imaginario y la locura de la obra, subyacen algunos valores que consideramos interesantes para los niños y las niñas.

ACTIVIDADES PROPUESTAS.

- Juego del espejo. Por parejas un alumno va imitando los movimientos de otro. A la palmada del profesor intercambian los roles. A las dos palmadas del profesor, cambian de pareja. Este juego ayuda a vernos con los ojos de otros, a observar al compañero y a crear una energía de grupo. Se recomienda poner música de fondo.
- ¿Quién eres tú? Esta es la pregunta que le hace la oruga a Alicia y que hace que la niña recuerde quién es y qué hace en el País de las Maravillas. Proponemos que cada alumno escriba una breve redacción sobre un compañero. La lean en alto y el grupo tiene que adivinar quien es.
- Juego del camino. El gato de Cheshire intenta que Alicia entienda que lo importante no es la meta, sino el camino en sí. Marca un punto de salida y uno de llegada. Por parejas un alumno con los ojos cerrados es guiado por otro (depende de la edad puede ser físicamente o con ordenes a través de la voz) hasta llegar al punto marcado. Los alumnos entenderán que hay mil caminos para llegar a la misma meta y que el camino puede ser divertido.

3. - ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS, EL HECHO TEATRAL.

“Alicia en el País de las Maravillas” es un espectáculo en el que se mezclan diferentes técnicas teatrales escogidas en función de las necesidades narrativas de la historia. Con el marco del teatro negro rodeando a los títeres, manipulados con diferentes técnicas, conseguimos captar la atención del público. La mezcla de estas maneras de contar dan como resultado un espectáculo más cercano al lenguaje visual, al que los más pequeños ya están acostumbrados, que al teatral en el sentido más clásico de la palabra. A continuación se aporta algo de información sobre las dos técnicas principales utilizadas y se proponen actividades relacionadas con ellas.

TEATRO NEGRO.

El teatro negro es un tipo de representación escénica muda que se caracteriza por llevarse a cabo en un escenario negro a oscuras, con una iluminación estratégica que da lugar a un fantástico juego de luz y de sombras. Pese a estar presente en otros puntos del planeta, el teatro negro es principalmente llevado a cabo en Praga, capital de la República Checa, que le da su nombre.

La técnica empleada le distingue de otros tipos de representación teatral. Se utilizan cortinas negras, un escenario de color oscuro, linternas negras y trajes fosforescentes. Esta técnica de “*la caja negra*” fue desarrollada por Georges Méliès, y por el innovador Stanislavsky. La danza, las representaciones mímicas y las acrobacias tienen igualmente una gran importancia en el teatro negro. Fue creada en el año de 1950.

ACTIVIDADES PROPUESTAS.

- *Bailar en la oscuridad:* Los actores del teatro negro se mueven en las más completa oscuridad por el escenario. Aprende cada rincón del aula y crea una pequeña coreografía de movimiento por el espacio del aula que los alumnos puedan repetir.
- *Juego de las tinieblas:* La clase se queda a oscuras y uno de los alumnos tiene que encontrar al resto.
- *Haz tu propio teatro negro:* Con un pequeña lámpara de luz ultravioleta y cartulina fluorescentes y folios puedes crear personajes y hacer vuestra propia obra.

MANIPULACIÓN DE TÍTERES BUNRAKU.

El Bunraku es una técnica de manipulación de títeres originaria de Japón. Por su antigüedad se desconoce su origen aunque la mayoría de los estudios apuntan a que tuvo un origen religioso y luego trascendió a lo popular.

La técnica consiste en manipular los títeres por varias personas, normalmente tres, sin llegar a tocar el muñeco. De las articulaciones del muñeco salen varas que los titiriteros manipulan para poder dar vida a los muñecos. La coordinación entre los artistas hace que con esta técnica los títeres puedan realizar movimientos que de otra manera no podrían realizar así como ganar en organicidad a la hora de moverse.

ACTIVIDADES PROPUESTAS.

- *Soy un títere:* Por parejas un alumno hace de títere y otro de titiritero. De las articulaciones del que hace de títere salen unos hilos imaginarios que el titiritero mueve.
- *Mi primer bunraku:* En un pañuelo de tela grande se hacen cuatro nudos (en cada esquina y uno en el centro). Al tirar del nudo del centro tendremos la cabeza de un muñeco cuyos pies y manos serán los otros nudos. Entre tres alumnos (uno cabeza, otro manos y otro pies) pueden dar vida al muñeco y crear situaciones con él.

