

bambalina **TEATRE PRACTICABLE**

GUÍA PEDAGÓGICA

INTRODUCCIÓN

Se ha elaborado esta guía pedagógica en base a la propuesta teatral que Bambalina plantea. Entendemos que la actividad extraescolar que supone ver esta particular aproximación a la obra de Cervantes forma parte de un trabajo más amplio por parte del profesorado y del programa de estudios de los alumnos.

Pretendemos que el alumno se acerque a Quijote desde diferentes puntos de vista, en diferentes ámbitos de expresión: la expresión escrita, la oral, la plástica, la teatral, etc. Queremos transmitir también cómo se crea la propuesta, teatral. Qué se cuenta y cómo.

DEFINIENDO A LOS PERSONAJES

Los dos personajes principales de la novela representan el **CHOQUE ENTRE DOS MUNDOS**: el **REALISMO** y el **IDEALISMO**, que son representados por don Quijote y Sancho Panza. Toda la trama presenta ese emparejamiento conflictivo del ser humano. Sancho represente el apego a los valores materiales, mientras que don Quijote ejemplifica la entrega a la defensa de un ideal libremente asumido. Dos personajes que no son dos figuras contrarias, sino complementarias, que muestran la complejidad de la persona que, simplificando, es, materialista e idealista a la vez.

ACTIVIDAD

En primer lugar os proponemos dividir la clase en dos grupos y que cada uno de ellos escriba una lista con las características principales de la **personalidad** de cada uno de los personajes. A continuación cada grupo deberá buscará **personajes reales o ficticios** (personajes de libros, películas, etc.) que se podrían identificar con don Quijote o con Sancho.

Pensad después que nuestros dos personajes participan en un **DEBATE** sobre un tema de actualidad. Cada grupo debe defender una postura que responda a la visión que tendrían don Quijote y Sancho sobre este tema.

LAS HERRAMIENTAS DE BAMBALINA

LOS TITERES Y OBJETOS

Un títere es cualquier cosa que disfruta accidental e involuntariamente de vida. A un títere lo puedes apalear literalmente en escena, cosa que nunca podrías hacer con un actor, a no ser que le tengas mucha manía. El títere nos ayuda a recuperar la magia cotidiana de las cosas que desaparecen cuando dejamos de ser niños.

ACTIVIDAD:

En el espectáculo aparecen dos marionetas claramente definidas que corresponden a los personajes principales de la novela, don Quijote y Sancho. Pero aparecen muchos otros títeres u objetos menos convencionales que representan personajes. ¿Podrías hacer una lista de aquellos que más te hayan sorprendido? Por ejemplo, el brazo del manipulador simula el caballo sobre el que monta Quijote.

LOS ACTORES/MANIPULADORES

Este Quijote no sería el que es sin el talento, las manos y los ojos de los intérpretes.

Un actor no siempre puede ser un buen titiritero. Un buen titiritero ha de ser, forzosamente, un buen actor. Un buen actor es aquel capaz de introducirse en su personaje o dentro de él mismo y vivir en lugar de otros desde la verdad absoluta. Un buen titiritero ha de saber hacer lo mismo. También ha de saber proyectarlo sobre los objetos y sobre todo aquello que le rodea. Se trata de un talento especial para el desdoblamiento y la proyección difícil de acotar y definir.

ACTIVIDAD:

Durante la primera escena, en la que don Quijote se entrega a la lectura compulsiva de libros, los dos actores hacen una doble función en el espectáculo, la de meros manipuladores de la marioneta y también la de observadores de lo que ocurre a su alrededor. Se trata del desdoblamiento al que nos referíamos antes. Enumera algunas de las acciones que hacen los actores y que remiten a este desdoblamiento. Es decir, a su existencia como personajes y no sólo como simples manipuladores al servicio de la marioneta. Por ejemplo, cuando un actor le ofrece su lengua a la marioneta para que pueda humedecer el dedo y pasar la página del libro.

LA MULTIPLICIDAD DE PERSPECTIVAS

Uno de los aspectos innovadores de la obra de Cervantes es la presencia de múltiples puntos de vista. Ya desde la propia narración Cervantes establece un juego de perspectivas que rompe con la tradicional presentación de los hechos por parte de un narrador, que cuenta en primera persona sus aventuras, tal y como ocurría en la novela picaresca. En ocasiones el autor se muestra como un mero historiador o investigador que indaga sobre un caballero “real” llamado don Quijote. Otras, el autor se nos presenta como testigo ocular de lo ocurrido.

ACTIVIDAD:

En una de las escenas de nuestro espectáculo se representa el pasaje de la novela en el que don Quijote asiste a una representación de títeres en una venta, a cargo de Maese Pedro. Os sugerimos que analicéis con vuestro profesor esta escena e identifiquéis los diferentes personajes que aparecen y en que plano se sitúan. Personajes: Maese Pedro, don Quijote y Sancho, personajes del retablo de títeres.

IMAGEN GRÁFICA DEL ESPECTÁCULO CREADA POR PACO BASCUÑÁN

Creemos que los **rasgos psicológicos** que caracterizan a los dos personajes principales de la novela podrían tener una **cierta correspondencia con el mundo del arte**. Ha habido numerosas corrientes artísticas a lo largo de la historia y en ellas se han combinado la razón y la emoción en proporciones muy distintas. A partir de las siguientes definiciones, os proponemos que dibujéis vuestra propia visión de don Quijote y de Sancho, eligiendo uno de los dos patrones estéticos que os proponemos.

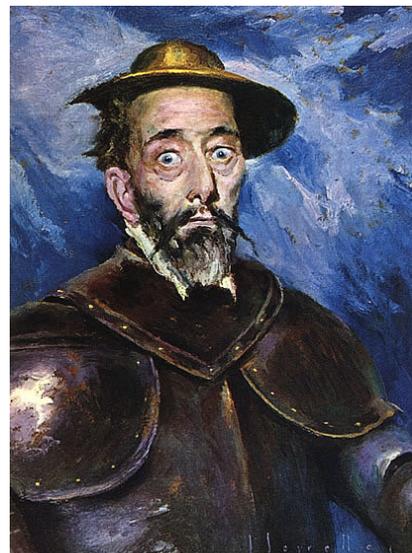
REALISMO EN EL ARTE

En el arte, el realismo fue un movimiento artístico que se caracterizó por procurar hacer una representación objetiva y minuciosa de la realidad y de la vida cotidiana de las personas, centrándose en las personas comunes, trabajadores y campesinos, desde una perspectiva de denuncia social. Fue una tendencia contraria al romanticismo, sus mundos de ensueño y su glorificación del pasado, que surgió en el siglo XIX.

EXPRESIONISMO EN EL ARTE

El Expresionismo es una corriente artística que busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva. El fin es potenciar el impacto emocional del espectador distorsionando y exagerando los temas. Representan las emociones sin preocuparse de la realidad externa, sino de la naturaleza interna y de las impresiones que despierta en el observador. La fuerza psicológica y expresiva se plasma a través de los colores fuertes y puros, las formas retorcidas y la composición agresiva. No importa ni la luz ni la perspectiva, que se altera intencionadamente.

DEL LIBRO A ESCENA

Proponemos a los estudiantes sumergirse en parte del proceso que Bambalina realizó en el momento de llevar a escena Don Quijote. Pueden llevarse a cabo todas las propuestas o sólo alguna de ellas.

Para ello, tomaremos como referencia uno de los capítulos de la obra literaria que no aparece en el espectáculo.

Aquí llegaba don Quijote de su canto, a quien estaban escuchando el duque y la duquesa, Altisidora y casi toda la gente del castillo, cuando de improviso, desde encima de un corredor que sobre la reja de don Quijote a plomo caía, descolgaron un cordel donde venían más de cien cencerros asidos, y luego tras ellos derramaron un gran saco de gatos, que asimismo traían cencerros menores atados a las colas. Fue tan grande el ruido de los cencerros y el mayar de los gatos, que aunque los duques habían sido inventores de la burla, todavía les sobresaltó, y, temeroso don Quijote, quedó pasmado. Y quiso la suerte que dos o tres gatos se entraron por la reja de su estancia, y dando de una parte a otra parecía que una región de diablos andaba

en ella: apagaron las velas que en el aposento ardían y andaban buscando por donde escaparse. El descolgar y subir del cordel de los grandes cencerros no cesaba; la mayor parte de la gente del castillo, que no sabía la verdad del caso, estaba suspensa y admirada.

Levantóse don Quijote en pie y, poniendo mano a la espada, comenzó a tirar estocadas por la reja y a decir a grandes voces:

—¡Afuera, malignos encantadores! ¡Afuera, canalla hechiceresca, que yo soy don Quijote de la Mancha, contra quien no valen ni tienen fuerza vuestras malas intenciones!

Y volviéndose a los gatos que andaban por el aposento les tiró muchas cuchilladas. Ellos acudieron a la reja y por allí se salieron, aunque uno, viéndose tan acosado de las cuchilladas de don Quijote, le saltó al rostro y le asió de las narices con las uñas y los dientes, por cuyo dolor don Quijote comenzó a dar los mayores gritos que pudo. Oyendo lo cual el duque y la duquesa, y considerando lo que podía ser, con mucha presteza acudieron a su estancia y, abriendo con llave maestra, vieron al pobre caballero pugnando con todas sus fuerzas por arrancar el gato de su rostro. Entraron con luces y vieron la desigual pelea; acudió el duque a despartirla, y don Quijote dijo a voces:

—¡No me le quite nadie! ¡Déjenme mano a mano con este demonio, con este hechicero, con este encantador, que yo le daré a entender de mí a él quién es don Quijote de la Mancha!

Parte II, capítulo XLVI

1. EL GUIÓN ESCÉNICO

A continuación encontraréis un fragmento del guión escénico que Jaume Policarpo, su autor, escribió. Siguiendo el modelo del autor, os proponemos que trasladéis a guión escénico el capítulo que os hemos ofrecido al inicio.

Suenan las notas de un violonchelo. De detrás de unos fardos de papeles aparece Quijote, soñoliento y distraído. Contempla el entorno, es un espacio íntimo, casi mental. Todo se mantiene en un frágil equilibrio. Hace frío aunque la música sugiere dulzura. Las llamas de las velas hacen de hogar. Los dos manipuladores sienten a través del títere que se frota las manos y los brazos para calentarse.

Algo indefinido atrae la atención del muñeco haciendo que se acerque a la zona donde se amontonan los libros, es como si éstos desprendieran un perfume o cantaran de una manera inaudible. Quijote se detiene ante un libro abierto e inicia una especie de ceremonia de acercamiento y asunción del objeto muy sensual: acaricia suavemente las páginas superiores recreándose en los bordes y también en la unión central de ambas hojas, huele el aroma que desprende y lo entrecierra al tiempo que introduce la cabeza en el interior para sentir su latido, roza con su mejilla de títere las letras impresas y coge distancia para poder leer. Oímos por primera vez la voz de Quijote hablando en una lengua abstracta e irreconocible pero de sonoridad y expresión muy cercanas.

Lo primero que lee Quijote de viva voz es un poema, y lo hace de una manera muy romántica y afectada. Al acabar el recitado lo vemos suspendido en el aire embargado por la emoción lírica. Al descender intenta pasar la hoja mojando un dedo en saliva sin caer en la cuenta de que los títeres carecen de este humor. Al fin solicita a uno de los manipuladores que corrija el impedimento y éste despliega la lengua con toda naturalidad. La siguiente página suponemos que contiene la partitura de alguna canción ya que el lector tararea una tonada medieval. Mientras canturrea, otro libro capta su atención, al enfrentarse a sus hojas y comenzar a leer percibimos que su contenido despierta en él una mezcla de atracción y desconcierto...

2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS Y PERSONAJES

Uno de los recursos que utilizamos para contar historias (en éste y otros espectáculos de la compañía) son los objetos. Objetos cotidianos que pueden ser manipulados y transformados según nuestras necesidades. Como ya hemos dicho, cualquier cosa que *se anima* puede convertirse en una marioneta. Os ofrecemos algunas imágenes de espectáculos de marionetas donde el particular uso de objetos cotidianos es el punto de partida para crear los títeres.

Os proponemos diseñar y construir los personajes y elementos que se describen en el capítulo.

3. LA ESCENA EN DIRECTO

Ya tenemos el guión escénico, hemos construido los elementos y/o los personajes. Y ahora... ¿por qué no representar la escena que os hemos propuesto?

Decidid quién se encarga de la dirección, quienes serán los intérpretes, si hay o no una iluminación especial, si se recurre a efectos de música ya existentes, incluso si se puede interpretar en directo.

4. EL MUNDO AUDIOVISUAL

¿Y por qué no realizar un vídeo del proceso y/o del resultado final?

Puede realizarse un *making-off* con la construcción de elementos, ensayos, entrevistas a los participantes... También puede llevarse la escena al cine, como si de un corto se tratara: puede jugarse con los planos, la iluminación, diseño gráfico, créditos, etc...

LA CRÍTICA COMO GÉNERO PERIODÍSTICO

La **crítica periodística** informa y orienta a los lectores. La tarea del crítico es siempre controvertida y no se debe olvidar que se mueve en el territorio de la opinión personal, de la valoración subjetiva. Debe ser breve pero no superficial, ágil y rápida pero al mismo tiempo reflexiva, profunda y argumentada. El crítico debe ser fiel a su ética profesional, no puede dejarse influir por sus propios intereses o debilidades personales a la hora de realizar su interpretación y juicio sobre la obra artística. Ni para elogiar gratuitamente, ni atacando injustificadamente con la intención de ridiculizar y perjudicar a la obra y a su autor. Debe ser positivo, resaltando las cualidades de lo que juzga en primer lugar y después referirse a las carencias y las valoraciones negativas.

ESTRUCTURA TRADICIONAL

Una crítica estándar suele tener unos cinco párrafos.

PÁRRAFO 1: este es el párrafo introductorio que **responde a las preguntas quién, qué, dónde y cuándo**. Debe abarcar la información básica sobre la obra teatral que incluya lo siguiente: título completo, dónde se ha visto la obra, autor, director, compañía.

PÁRRAFO 2: **resumen breve de la trama de la obra**, incluyendo el escenario, los personajes principales y el arco de su historia. Se trata de que el resumen tenga entre una y dos líneas, dando al lector la información necesaria para que tenga una idea general de la trama.

PÁRRAFO 3: **sobre la actuación y la dirección**. Reacción ante la interpretación que hacen los actores de los personajes en la obra. Se pueden plantear preguntas como: ¿Los actores eran creíbles? ¿Sus relaciones o la química con los otros personajes parecían naturales y adecuadas? ¿Su calidad vocal, movimiento corporal y gestos eran consecuentes con el personaje que les tocaba interpretar?

PÁRRAFO 4: **descripción de los elementos de diseño de la producción**, como la iluminación, el sonido, el vestuario, el maquillaje, el escenario y la utilería. Estos son una parte importante de la producción y deben ser también considerados. El escenario y la utilería: ¿crean el ambiente adecuado para la obra? ¿Aportan al desarrollo de los personajes, la trama y la ambientación? ¿Las luces transmiten un ambiente que se adecua al tono de la obra? ¿De qué manera la música contribuye al ambiente de la obra?

PÁRRAFO 5: **reacción personal frente a la obra en conjunto**. Es la parte donde se encuentra la crítica final. Evitar frases clichés como “la obra fue mala” o “la producción no estaba muy entretenida”. Por el contrario, hay que expresar la opinión de la representación como un todo y mostrar por qué la respuesta es válida y significativa. También se puede incluir una recomendación, como una calificación con estrellas o un pulgar arriba o abajo.

ACTIVIDAD

Realiza una crítica del espectáculo siguiendo la estructura general de este género periodístico.

elNuevoHerald.com

Publicado el jueves 21 de febrero del 2008

Quijote: un ritual prodigioso

By ANTONIO ORLANDO RODRIGUEZ

En el programa de mano del espectáculo Quijote (presentado en el Centro Cultural Español), la compañía de teatro Bambalina denomina "oficiantes" a sus dos actores. Ninguna palabra tan apropiada para describir la labor que realizan los valencianos David Durán y Ángel Fígols. Ellos son los encargados de officiar, durante 60 minutos, un íntimo y casi ascético ritual artístico; nosotros, los testigos silenciosos de la ceremonia.

Más que pretender llevar a la escena la novela de Cervantes, el dramaturgo Jaume Policarpo y el director escénico Carles Alfaro optaron por recrear algunos de sus episodios y centrarse en el estudio de las psicologías de los personajes de Alonso Quijano y Sancho Panza y en su condición de símbolos universales. Un gran acierto de su propuesta es el uso de una jeringonza como código verbal; aunque al inicio este lenguaje inventado puede resultar desconcertante, poco a poco, empezamos a comprender sin dificultad todo lo que los muñecos comunican.

La economía de recursos del montaje es notable: una cámara negra, una mesa, una inteligente banda sonora compuesta por Joan Cerveró y, por toda iluminación, un par de candelabros con velas que son encendidas al inicio de la representación, con parsimonia, por uno de los intérpretes. El diseño de los títeres principales, de estilo un tanto expresionista, se inspira en la técnica bunraku (muñecos japoneses articulados y movidos con varillas).

La relación que entablan los actores con los títeres es compleja y rica en matices: por momentos, denota complicidad o ternura; pero también hay cabida para el rechazo, la burla, la exasperación y la piedad. Contrario a lo que podría suponerse, los muñecos distan mucho de ser criaturas dóciles: tienen vida propia, carácter, se rebelan y hacen todo tipo de exigencias a sus manipuladores, manifestando una independencia y una autonomía casi insolentes y fuera de lo común.

La puesta en escena demanda de los "oficiantes" una precisión casi coreográfica, pero también una entrega emotiva y un esfuerzo físico mayúsculos. Tanto Durán como Fígols cumplen con creces su cometido y transitan con seguridad de escenas de un melancólico lirismo a otras de una violencia casi demencial.

El humor puede ser deliciosamente pueril. El desenlace, que muestra la muerte del Quijote en su lecho, es un momento dramático magistral. Cuando la última vela deja de iluminar, el público necesita unos segundos para reponerse y comenzar a aplaudir el pequeño prodigio que ha tenido el privilegio de presenciar. La representación ha terminado, pero empieza, en la memoria del espectador, la evocación de un espectáculo contundente, de extraña perfección.

ACTIVIDAD

- ¿De qué manera estructura el crítico su reseña?
- ¿Sigue la estructura tradicional?
- ¿El redactor es demasiado crítico con la obra?
- ¿Su análisis te parece bien sustentado con escenas o con una discusión de los elementos de diseño?
- ¿De qué manera el crítico culmina su reseña?

+ INFO

Dossier espectáculo en www.bambalina.es

Vídeo completo en www.vimeo.com/bambalina