

ROCAMORA
PRESENTA

SOLISTA

DOSIER PEDAGÓGICO

ROCAMORA TEATRE

presenta

SOLISTA

FICHA ARTÍSTICA

Autor, director, actor y animación marionetas: Carles Cañellas

Actriz y regidora: Susanna Rodríguez

Diseño y construcción marionetas y utillaje: Carles Cañellas, Rocamora Teatre y Col·lectiu d'Animació

Confección vestuario muñecos: Rocamora Teatre

EL ESPECTÁCULO

Tras 37 años de trayectoria profesional en el teatro, Cañellas, decano de los marionetistas de hilo catalanes, considerado por la crítica internacional como uno de los más hábiles marionetistas europeos, presenta como solista y en forma de relato de un largo viaje, un compendio de su producción para marioneta de hilo.

- Galardón a la Mejor Animación de Títeres del "11th. World Festival of Puppet Art 2007" (11º Festival Mundial del Arte de los Títeres) de Praga, República Checa.

DESCRIPCIÓN

Espectáculo festivo de mediano formato para un actor y seis marionetas de hilo.

SINOPSIS

Con la perspectiva que nos da el tiempo y la experiencia, hemos querido recuperar de algunos de nuestros espectáculos anteriores, aquellas escenas e ideas que mejor funcionaron con nuestro público. No por hacer una simple repetición, sino con las ganas de jugar, de buscar nuevas posibilidades, de profundizar y seguir experimentando, puesto que, al situarlas en otro contexto, nos abren nuevos territorios a explorar. Siete historias divertidas, poéticas, sorprendentes, representadas con seis marionetas de hilo diferentes; uno a la vez, pero con un espíritu común: la verosimilitud de vida propia de los muñecos. El actor y animador de las marionetas actúa, juega con ellas en escena. A veces interviene directamente, por voluntad propia o porque se ve forzado por la situación. En otras, "desaparece" al centrar toda la atención en la marioneta.

CONTENIDOS

Las marionetas de hilo, piden atención y observación del más pequeño detalle, del movimiento más minúsculo, de manera que el espectador vaya entrando en la magia de estos seres que, si bien son de medida reducida, derraman viveza y autonomía, de tal manera que se convierten en personajes con sentimientos y sensaciones reales y propias.

En este espectáculo, no se desarrolla un único tema. Es una serie de situaciones, breves historias y evolución de personajes muy diferentes.

INTRODUCCIÓN CON MARIONETA

Simboliza el descubrimiento de la marioneta y el inicio del viaje. Del interior de una maleta, el actor extrae una sillita, luego un artilugio de madera que observa sin saber para qué sirve. Mientras tanto, surge de la maleta un muñeco que se mueve "autónomamente". En su intervención, todas las acciones van encaminadas a mostrar un principio básico del teatro de marionetas: el equilibrio inestable.

JOHNNY DANCE, BAILARÍN DE CLAQUÉ

Un clásico ejercicio de baile donde el ritmo es el absoluto protagonista.

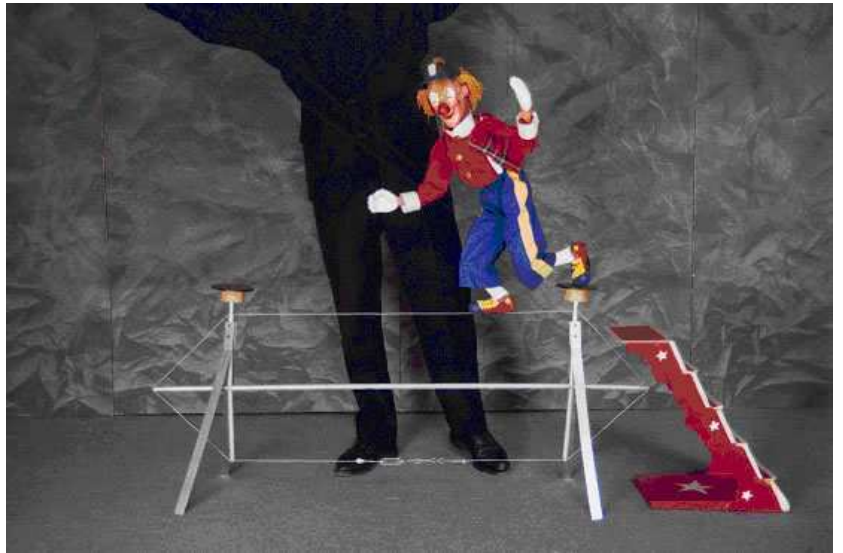

EL ABUELO MANUEL TAMBIÉN QUIERE BAILAR

Reafirmando la ilusión de verdadera autonomía de las marionetas, el abuelo corta el normal desarrollo del espectáculo, forzando al actor a permitirle el acceso a escena. Un impresionante diálogo basado en la interacción de ambos.

FÉLIX, EL PAYASO BOMBERO

El momento más circense, en el cual el actor se convierte en director de pista e involuntaria pareja cómica de la marioneta.

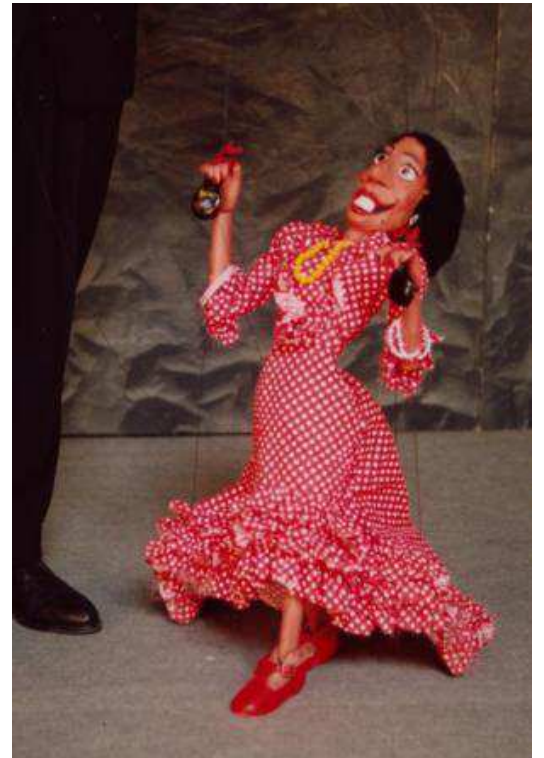

EL SUEÑO DE PIERROT

Una pantomima en clave de ballet clásico donde Pierrot, con el acompañamiento de piezas musicales de Robert Schumann y Félix Mendelssohn, intenta alcanzar las estrellas por todos los medios físicos a su alcance, hasta que exhausto se duerme y en el sueño logra su propósito.

PEPITA RETUERTO "LA BAILAORA"

Una bailarina de flamenco lanzada a un desenfrenado "zapateo" con castañuelas.

EL ABUELO PATINADOR

Apoteosis de la relación entre marioneta y actor. La verosimilitud del discurso planteado en el espectáculo llega aquí a sus máximas cotas. El entrañable abuelo deberá aprender a patinar por voluntad del actor, convirtiéndose en el auténtico reflejo de un niño.

LOS TÍTERES Y EL JUEGO SIMBÓLICO

El titiritero, con mucha práctica y gran habilidad, consigue conferir a las marionetas movimientos y gestos que los hacen muy expresivos, tanto que los niños "olvidan" que se trata de objetos y lo que impera es su valor simbólico, abriendo de esta manera muchas posibilidades educativas.

A través de la representación simbólica se pueden trabajar cuestiones muy cercanas a los niños, por eso las sesiones de marionetas son excelentes oportunidades para exteriorizar y resolver los conflictos internos propios de la edad y por lo tanto, ayudar a los niños a crecer.

LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS

El objetivo de este espectáculo es ofrecer una experiencia teatral lúdica, educativa y de calidad a los alumnos y maestros, utilizando una técnica muy poco usual, por su complejidad y por la destreza necesaria, pero de una gran belleza e interés.

CONCEPTUALES

- el teatro
- los títeres
- las marionetas

PROCEDIMENTALES

- observación de lo que pasa en escena
- observación en la animación de las marionetas (control, hilos y articulaciones de los muñecos)
- comprensión de las situaciones y el argumento de las partes
- reconocimiento de los personajes
- memorización de los hechos

ACTITUDINALES

- respeto a los actores y compañeros durante la representación
- atención y concentración
- interés por las historias representadas
- sentido crítico
- sentido del humor

PROPUESTAS DE TRABAJO

ANTES DE ASISTIR AL ESPECTÁCULO

Comentad la sinopsis de la obra, omitiendo directamente los contenidos, para no estropear la sorpresa el día de la representación. Bueno, todos los contenidos excepto uno: para que comprendan el significado y la mecánica de los bailes que verán, habladles del claqué, del ballet y del flamenco.

Estaría bien que hablarais de teatro, de títeres y de marionetas con los alumnos.

Os sugerimos que les habléis de:

- ¿Qué son las marionetas de hilo?

Muñecos articulados que se mueven desde arriba, mediante hilos.

- ¿Cuáles son los tipos de títeres más conocidos?

Modalidades técnicas básicas del Teatro de Títeres:

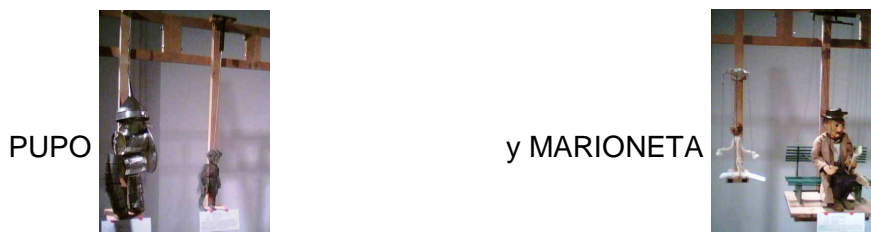
- los que se mueven desde abajo y normalmente introduciendo la mano dentro del muñeco:

- los que se accionan desde atrás:

- los que se manipulan desde arriba, por medio de varillas o hilos:

-y los que se animan a través de la proyección de su sombra, transparencia o silueta en una pantalla:

(fotografías de l'EXPOSICIÓ DELS TITELLAIRES CATALANS, que promueve y comisaría Carles Cañellas)

- ¿Cómo es un teatro para títeres?

En el teatro de marionetas -según las diferentes técnicas-, se usan teatros donde mover los títeres, que son como un pequeño teatro. Pero en este caso, "Solista", al ser un espectáculo de manipulación "a vista", no tiene necesidad de teatrillo: Las marionetas se mueven por todo el espacio escénico, tal como lo hacen los actores de carne y hueso que las acompañan.

- Hablad del comportamiento que hay que tener durante la representación.

Sobretudo prestar mucha atención y observar hasta el más pequeño detalle del movimiento de los muñecos, para captar toda su riqueza expresiva.

Haciéndoles saber que el actor - manipulador (o animador) de los títeres es un maestro en este arte, y que se lo pasarán muy bien, si son capaces de OBSERVAR Y DEJARSE LLEVAR por la magia de los muñecos movedizos

DESPUÉS DE HABER VISTO EL ESPECTÁCULO

Probad de hacer una relación de todas las marionetas que han aparecido en el espectáculo.

Recordad cómo eran físicamente, como iban vestidas, como se movían...

Y al hablar de cada una de ellas, podéis proponer un juego o un trabajo:

ROBERT: La marioneta que sale de una maleta.

- ¿Recordáis que más había dentro de la maleta?
- ¿Para qué lo usaba?
- ¿Qué le ha pasado al hacerlo?
- ¿Cómo se ha ido de escena al final?

JOHNNY DANCE: El bailarín de claqué.

- ¿Como son sus zapatos?
 - ¿Qué llevan en las suelas los bailarines de claqué?
 - ¿De qué país venía Johnny?
- Probad a bailar un ritmo picando de punta y de tacón.

EL ABUELO MANUEL: Que también quiere bailar.

- ¿Qué lleva bajo el brazo cuando entra en el escenario?
 - ¿Para qué sirve?
 - ¿Como acaba el abuelo cuando deja de bailar?
- Reproducid el cansancio físico y su andar cuando marcha.
Trabajad el respeto a los ancianos, a las personas mayores.

FÉLIX: El payaso bombero.

- ¿Qué utensilios ha necesitado para hacer su actuación?
 - ¿Qué ejercicios circenses ha hecho?
 - ¿Qué otros conocéis que se hagan en el circo?
- Pintad una raya recta en el suelo y hacedla reseguir caminando sobre ella sin salirse.

PEPITA RETUERTO “La Pata Palo”: La “bailaora” de flamenco.

- ¿Con qué instrumento se hacía la música que bailaba?
- ¿Qué instrumento llevaba ella en las manos?
- ¿Como lo hacía sonar?
- ¿Por qué se llama "zapateo" el baile flamenco que hacía?

PIERROT: el bailarín de ballet

- ¿Qué quería tocar?
 - ¿Como intenta llegar primero?
 - ¿Qué utensilios entran en escena para que lo pueda lograr?
 - ¿Qué emociones expresa y qué os ha hecho sentir?
 - ¿Como llega finalmente?
- Trabajad el sentimiento de frustración.
Reflexionad con ellos sobre el valor del sueño, de la utopía.

EL ABUELO MANUEL: El Patinador.

- ¿Qué lleva en la mano cuando sale a escena y para qué lo necesita?
 - ¿Como lo hace para aprender a patinar?
 - ¿Con qué se lo llevan al final?
- Reflexionad con ellos sobre si la gente mayor también puede aprender.

ESPERAMOS QUE DISFRUTEN DEL ESPECTÁCULO Y QUE EN ESTE DOSSIER HALLEN IDEAS PARA PODER PROFUNDIZAR MÁS EN TODO LO QUE NOS OFRECE.

08/2013