

TEATRO PARAISO

PULGARCITO

...Un cuento con mucha miga...

Con Ramón Monje y Tomás Fdez. Alonso, Iluminación de Esteban Salazar, Escenografía y vestuario de Ikerne Gimenez
Música de Iñaki Salvador Dirección y dramaturgia de Iñaki Rikarte

Subvencionan

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

Arabako Foru
Aldundia
Diputación
Foral de Álava

Compañía asociada a:

Síguenos en:

@TeatroParaiso

PRESENTACIÓN

Esta guía pretende servir de estímulo al profesorado, aportando herramientas pedagógicas para que la asistencia al espectáculo teatral “Pulgarcito” se convierta en un momento significativo de la vida del aula y contribuya a la sensibilización artística de los niños y niñas.

Teatro Paraíso, de la mano del autor y director Iñaki Rikarte, ha realizado una versión singular del cuento de Pulgarcito. En el espectáculo teatral, serán un padre y un abuelo, quienes den vida al relato, para recrear una nueva historia tantas veces contada en la noche de los tiempos.

¡Ahora es el tiempo para que los espectadores/as disfruten de esta creación teatral!

PREPARÁNDONOS PARA VIAJAR AL TEATRO

Prepararse para asistir a un acontecimiento artístico, supone en primer lugar otorgar un lugar importante al “Arte” en general, como expresión del ser humano. Implica además un acercamiento a las especiales características de un Arte que se realiza en vivo y en directo.

Partiendo de esta premisa os proponemos una serie de actividades encaminadas a activar la memoria de nuestros espectadores y motivar su participación emocional en la representación teatral.

EL TÍTULO O EL CAMINO QUE DIBUJAN LAS PIEDRECITAS.

Iniciamos el viaje invitando a los niños/as a descubrir el título del espectáculo que vamos a disfrutar en el teatro.

Para estimular el juego podemos guardar en una maleta diversos objetos y materiales que simbolizan la esencia de la historia: piedrecitas, botas, migas de pan, ramas de árbol... Cada uno de ellos es una pista que estimula la búsqueda.

Finalmente tenemos la certeza de que vamos a asistir a la representación teatral del cuento de Pulgarcito. Pero... ¿y que sabemos nosotros de esa historia?

Proponemos a los niños/as hacer un camino de recuerdos. Cada uno coge una piedra para construirlo. Al dejarla en el suelo comparte con los demás un recuerdo sobre la historia, los personajes, el espacio... Piedra a piedra, recuerdo a recuerdo, podemos reconstruir más o menos el cuento inicial.

Aunque quizás en el teatro todo sea diferente y el cuento se haya transformado para sorprendernos y emocionarnos nuevamente. ¡Vamos a descubrirlo!

Es hora de preparar el viaje para asistir a la representación, puede ser útil llevar piedrecillas en el bolsillo para no perderse y poder regresar de nuevo a la escuela.

LOS AUTORES. SENDEROS CON MIGAS DE PAN

Nadie conoce a quien un día, con su palabra, empezó a dibujar el sendero de la historia de Pulgarcito. El autor/a inicial cayó en el olvido y desapareció, pero el cuento siguió latiendo de boca en boca.

Un día Charles Perrault recogió las miguitas de pan narrativas diseminadas por diversos lugares y amasó el cuento tal y como lo conocemos.

Desde entonces muchos autores/as y narradores/as han recreado nuevamente el relato.

Ahora es un joven autor y director alavés, Iñaki Rikarte, quien vuelve a recoger las migas de pan de la historia para cocinarlas de forma teatral y en un escenario actual.

Así la obra teatral Pulgarcito contiene el texto de Perrault pero lo sitúa en una situación dramática novedosa que permite dibujar nuevos senderos para disfrutar del cuento.

★ EL AUTOR DEL CUENTO: CHARLES PERRAULT

Charles Perrault vivió entre 1628 y 1703, en pleno siglo de Luis XIV. Fue contemporáneo de Moliere, Racine y La Fontaine.

Perrault inaugura la literatura escrita especialmente para los niños. Las fuentes de sus cuentos son, en la mayor parte de los casos, populares.

Perrault es bastante sobrio en la utilización de lo maravilloso. Por el contrario, las descripciones de ambientes y situaciones de la vida contemporánea son muy abundantes. Perrault nos cuenta historias viejas, pero las sitúa en escenarios conocidos para los lectores de su época.

La sociedad del Antiguo Régimen detentaba una gran desigualdad social; tanto los poderosos como los más humildes aparecen retratados en los cuentos.

Los ricos eran señores muy poderosos, no necesariamente nobles, la alta burguesía también detentaba mucho poder. Ejemplos de estos personajes son los ogros.

El ogro de Pulgarcito es también un rico burgués que compra objetos de oro para sus hijas y ofrece banquetes a sus amigos.

Obviamente los más desfavorecidos eran los hijos de los campesinos. En Pulgarcito la familia sufre grandes privaciones porque la conforman siete niños demasiado pequeños para trabajar. En épocas de hambruna, la única solución posible era deshacerse de esas pequeñas personas improductivas. Pulgarcito y sus hermanos no son abandonados en el bosque a causa del odio de una madrastra, sino que son sus verdaderos padres quienes deciden hacerlo. Durante los siglos XVI y XVII, muchos niños eran “expuestos”, es decir, abandonados porque sus padres no podían criarlos.

Los cuentos populares toman como protagonistas a representantes de esta infancia desprotegida (la hijastra, el hijo menor, el más débil físicamente, el más pobre) y les otorgan a estos anti-héroes una revancha que, desgraciadamente, era poco usual en la vida real.

★ EL AUTOR TEATRAL: IÑAKI RIKARTE

Iñaki Rikarte nace en 1981 en Vitoria-Gasteiz.

Creador y director de esta versión de “Pulgarcito”, comienza a formarse en Artes Escénicas en su propia ciudad natal, llegando en el año 1999 a Madrid donde, 4 años después, se licencia en Interpretación, por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD).

En 2002 dirige ya su primera obra teatral con la compañía EL GATO NEGRO y 6 años después llega al CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL para acompañar, como Ayudante de Dirección, a Ignacio García May y Gerardo Vera en “El Hombre que quiso ser rey” y “Rey Lear” respectivamente.

2010 supone también un año intenso para el vitoriano que, junto a la compañía KATU BELTZ crea y dirige “Sísifo B”, obra tras la cual asume la dirección de “André y Dorine”, de KULUNKKA. “La lengua de las mariposas”, de Manuel Rivas e “Ildebrando Biribó o un soplo al alma”, de

Emmanuel Vacca, son otras de las obras que el artista alavés ha dirigido a lo largo de su carrera.

Durante estos años y hasta la llegada de “Pulgarcito”, Iñaki Rikarte continúa también con su carrera como actor que, iniciada en 2002, se desarrolla en lugares de referencia como el CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL o el CENTRO NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO. Así, en 2012 y 2010, trabaja con Ernesto Caballero en “En esta vida es todo verdad y todo mentira”, de Calderón de la Barca y en “La colmena científica o el café de Negrín”, de José Ramón Fernández, habiendo sido anteriormente dirigido por Ignacio García May o Ana Zamora, entre otros.

El cine (“Eutsi” -2007) y la televisión (“El precio de la libertad” -2011 o “Mugaldekoak” -2009) son terrenos artísticos en los que también Rikarte trabaja a lo largo de unos años, en los que nunca ha dejado de formarse con profesionales como Mar Navarro, Miguel Olmeda, Emilio Goyanes y Vasily Protsenko, etc.

LA CONTEMPLACIÓN DEL ESPECTACULO TEATRAL

Los clásicos lo son por su capacidad de resultar contemporáneos en cualquier tiempo. Nosotros presentamos el cuento de Pulgarcito privilegiando el tema del abandono y contextualizándolo en una situación que no dejará de reclamar paralelismos con la sociedad actual.

Pulgarcito es un cuento en el que un niño menudo e ingenioso salva a todos sus hermanos y a su familia, después de que sus padres desesperados les abandonen en el bosque por falta de recursos.

El cuento pertenece al imaginario colectivo, basta recordar algunos pasajes de la historia para emocionarnos:

¿Quién no ha tenido miedo de perderse en un bosque y ser abandonado?

¿Quién no ha imaginado un rastro de piedrecillas blancas para volver a casa? ¿Y un rastro de migas de pan que desaparecen por el apetito de unos pájaros?

¿Quién no ha sentido miedo al pensar en la figura de un malvado ogro?

Este universo fantástico no exento de cierta ingenuidad será recreado entre un padre y un abuelo la víspera de un día muy especial para ambos. Todo comienza al levantar el dedo pulgar de una mano y dejar volar la imaginación.

JUGANDO EN EL AULA. ACTIVIDADES DE EXPRESION ARTISTICA

Cuando el espectáculo ha finalizado, llega el momento de explorar los ecos que el mismo ha dejado en los corazones de los espectadores/as.

Os proponemos impulsar diversas dinámicas de grupo, con los temas del espectáculo como protagonistas.

EL TEMA

Todos los niños y niñas en todas las culturas tienen miedo a perder el amor de sus padres, es decir, a no ser amados. Sienten que si los abandonan es porque no los quieren.

El miedo al abandono es uno de los temores más consolidados en la especie humana, por su valor de supervivencia, ya que la sociedad convierte a los niños o a los ancianos en presas fáciles por su fragilidad. Prácticamente todos los niños sienten este tipo de ansiedad, es un fenómeno universal que también ha sido observado en otras especies.

Estamos antes un tema profundo que inquieta a los niños y niñas y no puede ser tratado con ligereza.

En la propuesta escénica hemos planteado el tema del abandono a partir de una situación nueva, un abuelo al que su hijo quiere llevar a una residencia porque no puede atenderle. Está enfermo y necesita atención continua.

Esta situación es un pretexto para poder hablar sobre el tema del abandono con los niños/as, tanto en el cuento como en el espectáculo.

- ★ ¿Por qué abandonan los padres a Pulgarcito y a sus hermanos en el bosque? ¿no los aman? ¿y en el espectáculo, es que el padre no quiere al abuelo?
- ★ ¿Podían haber encontrado otra solución a los problemas?
- ★ ¿Cómo reacciona Pulgarcito? ¿Y el abuelo?
- ★ ¿Comprenden ambos personajes el porqué del abandono?
- ★ En el cuento al final Pulgarcito se reencuentra con sus padres, ¿y en la obra de teatro?
- ★ ¿Hemos vivido situaciones en las que hemos sentido cierto abandono? ¿Cómo ha sido el reencuentro?
- ★ ¿De qué color es el abandono? ¿y el reencuentro?

Para finalizar os proponemos crear un cuadro colectivo sobre el abandono y otro sobre el reencuentro. También puede ser interesante hacer un mural.

Abandono igual a...

Reencuentro igual a...

LOS PERSONAJES

Partiendo de los personajes del espectáculo, el padre y el abuelo, os sugerimos realizar una dramatización en parejas que permita experimentar ambos roles.

Repartimos a la mitad de la clase un currusco de pan y a la otra mitad un pañuelo o trapo de cocina. Estos/as últimos serán los papás/mamás, que deberán buscar un abuelo/a con un currusco de pan a quien atender.

El punto de partida es la situación del espectáculo, pero cada pareja improvisa y construye su propia relación.

De esta forma se reescribe nuevamente la historia a la que es necesario buscar un final, según el deseo de los participantes.

Para continuar podemos proponer que los abuelos se conviertan en padres y los padres en abuelos, al objeto de completar la experiencia.

EL BOSQUE

El cuento de Pulgarcito sucede fundamentalmente en el bosque, la versión teatral en una habitación recreada con texturas del bosque.

La escenógrafa Ikerne Gimenez se inspiró en las tonalidades, formas y siluetas para recrear un universo propio.

El iluminador Esteban Salazar se enfrentó al reto de trasladar los cambios de tonalidad y luz que se producen en el bosque, a un espacio interior y cerrado.

Os proponemos realizar un proceso a la inversa, partir de un espacio interior y cerrado conocido, como es el aula, para transformarlo en un bosque misterioso y abierto en el que poder jugar.

Para iniciar este proyecto, os sugerimos algunos materiales de diversa naturaleza para documentaros y estimular vuestra imaginación:

- **Mirada científica – observar la naturaleza**

Este video nos sumerge, en tan solo 3 minutos, en los cambios que vive un bosque a lo largo de quince meses, a través la sucesión de 40.000 fotografías.

<http://youtu.be/jfa29pq6NFs>

- **Mirada artística.**

Ver la presentación de power point en

<https://dl.dropboxusercontent.com/u/89482980/El%20Bosque%20y%20el%20Arte.pptx>

A lo largo de la historia el bosque y su simbología han inspirado a muchos pintores. Os invitamos a descubrir algunos de sus cuadros.

CEZANNE

KLIMT

MONDRIAAN

PICASSO

MAGRITTE

También los artistas más contemporáneos se han inspirado en el bosque para componer sus instalaciones artísticas, utilizando materiales y conceptos diversos.

BRUCE MUNRO

JOAN COSTA

NIEVES ALVAREZ

GALAN SOBRINI

THE WHIRLER

También algunos artistas han realizado su obra interviniendo sobre el propio bosque.

ROY STAAB

Roy Staab nace en Milwaukee, EEUU, el 9 de septiembre de 1941.

Tras experimentar con la pintura y la acuarela, durante la década de 1970, el artista decide ya intervenir al aire libre. Así, desde 1983, ha trabajado exclusivamente en la naturaleza y con la naturaleza, creando siempre instalaciones con materiales encontrados en los propios lugares de actuación. En el proceso creativo de Staab es además importante la participación/creación comunitaria.

Este artista ha plasmado su creatividad sobre 500 troncos de árboles, en la reserva natural de Urdaibai. El bosque de Oma es una obra de impresionante belleza en el que los colores y las formas de la obra artística se mimetizan con los del propio bosque.

- **Desarrollo del proyecto “Creando un bosque”**

¿Cómo podemos transformar el aula, u otro espacio de la escuela, en un bosque?

Podemos iniciar el proyecto a partir de materiales cercanos que podemos modelar: papel de diversos tamaños, rollos de papel higiénico, pilas de libros, periódicos, globos, telas...

Una vez elegido el material, buscamos crear árboles con él, que pueden ser todos iguales o diversos. Y plantando árbol a árbol en el espacio, creamos el bosque.

EL DIARIO SECRETO DE PULGARCITO

Para seguir disfrutando del cuento de “Pulgarcito”, recomendamos la lectura en el aula del sugerente libro “El diario secreto de Pulgarcito”, escrito por Philippe Lechernier e ilustrado por Rebecca Dautremer.

Un hermoso relato que aborda de una manera original la historia, recreando un universo poético en torno a la gran escasez y el abandono. Un libro lleno de humor, sabiduría e inteligencia.

MIÉRCOLES

Hoy es miércoles. No hay colegio.

Igual que el lunes y el martes. Y que el jueves y que el viernes.

El sábano nunca hay, y el domingo tampoco, por supuesto.

En realidad, desde que se acabó la comida, han cerrado los colegios del lugar.

-¡Con el estómago vacío no se puede enseñar!- dijo el profesor Maxilari, nuestro tutor.

Luego se comió todos nuestros cuadernos y se fue. (Apenas le dio un bocado a mi cuaderno de poesía, dijo que era más ligero que la brisa. En cambio. Le costó terminarse el de Besarión, que estaba lleno de tonterías. Y se le indigestó el libro de trigonometría. ¡Qué alegría!)