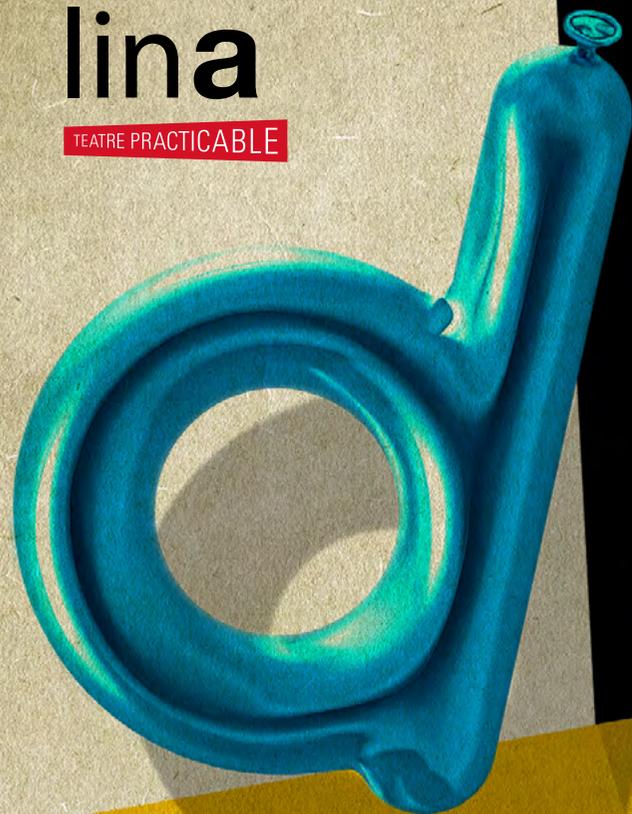

bam ba lina

TEATRE PRACTICABLE

bambalina.es

Una propuesta escénica para niños y niñas de 4 a 10 años sobre la creatividad, la plástica y el sentido artístico.

Inspirado en los artistas:
Joan Miró / Yayoi Kusama / Jeff Koons

Sinopsis del espectáculo

Se introducen los materiales compositivos: **Formas, colores, volúmenes, espacios y perspectivas en conexión con los sentidos, las emociones y la razón.**

Se proponen una serie de juegos con tres formas geométricas básicas: el círculo, el cuadrado y el triángulo, para descubrir que son el alma de la mayoría de los objetos creados por las personas.

Se asimilan los colores básicos con las emociones más primarias y fáciles de identificar por los niños.

Al relacionar los colores con las emociones, se descubre una manera concreta de capturar las emociones y poder intervenir en ellas.

Se proponen diversas creaciones que ocurrirán en escena, haciendo evidente y comprensible el proceso de creación.

Una escultura volumétrica que toma movimiento. Una pequeña pieza literaria (un cuento) que narra uno de los actores a

los niños inspirado en las estrellas y la música.

Un poema dadaísta que habla del sentido de la poesía y del arte para las vanguardias de principios del siglo XX y lo conecta con el arte de los payasos.

A partir de las obras de tres artistas fundamentales se introducen tres maneras personales y muy significativas de entender el arte.

Joan Miró: El imaginario infantil recuperado y transformado en arte.

Yayoi Kusama: Los procesos mentales que nos ofuscan pueden aflorar y convertirse en obras de arte, impidiendo así que nos trastornemos.

Jeff Koons: El niño mayor que juega con la vida, el dinero y el arte.

Los tres artistas tienen un perro como obra representativa y esta anécdota nos sirve para cerrar el círculo de la pieza que queremos crear.

Propuesta escénica

Se trata de un montaje teatral para **niñas y niños de 4 a 11 años** en torno a la creatividad, la plástica y el sentido artístico.

Inspirado en los artistas:

Joan Miró / Yayoi Kusama / Jeff Koons

Es un montaje ideado para tres actores/ titiriteros con habilidades interpretativas y plásticas.

La dramaturgia se inspira en los procesos creativos contemporáneos y motiva al espectador a hacer un viaje sensorial que ampliará su sensibilidad y estimulará su talento creativo.

El concepto de la pieza escénica incluye la interactividad física del público, la activación sensitiva y emocional del espectador mediante varios recursos plásticos y teatrales y la estimulación visual y auditiva, además de la introducción en el universo creativo de tres artistas de un gran impacto cultural en nuestro tiempo.

La intención principal es materializar de una manera comprensible para las niñas y los niños el enorme valor de las artes plásticas en el desarrollo de la creatividad personal y su contribución al equilibrio emocional. El arte aporta un efecto beneficioso a la mayoría de las personas proporcionando una vía de expresión y comunicación con el mundo que nos rodea.

Todos los contenidos adquieren un gran valor pedagógico al mostrarse de una forma sencilla, interrogativa y abierta, pensando siempre en el carácter lúdico de las niñas y los niños y su interminable curiosidad. El montaje también aporta mucho material útil para el aula muy fácil de integrar en los programas escolares de educación infantil y primaria

Materiales compositivos

Formas, colores, volúmenes, espacios y perspectivas en conexión **con los sentidos**.

Suave	→	Áspero
Punzante	→	Blando
Tranquilizador	→	Enervante
Pesado	→	Ligero
Luminoso	→	Oscuro
Ordenado	→	Caótico
Estridente	→	Armonioso
Feo	→	Bonito
Acogedor	→	Provocador
Rígido	→	Elástico

Formas, colores, volúmenes, espacios y perspectivas en conexión **con las emociones**.

ROJO ira / rabia / frustración / agresividad

AZUL nostalgia / tristeza / melancolía / añoranza / abatimiento / pena

VERDE placer / disfrute / deseo / armonía / tranquilidad / confort

AMARILLO alegría / excitación / euforia / felicidad

BLANCO limpieza / pureza / armonía / paz / tranquilidad / vacío

NEGRO miedo / incertidumbre / inquietud / angustia / desorientación

Materiales compositivos

Formas, colores, volúmenes, espacios y perspectivas en conexión con el pensamiento y la razón

Círculo

Se dibuja con un compás. Es redondo y dentro podemos poner muchas cosas: confeti, monedas, lentejas, arandelas... Podemos dibujar un sol redondo, una naranja redonda, una rueda de bicicleta redonda y el globo terráqueo.

Un círculo rojo es un botón de alarma.

Un círculo azul es el planeta Tierra.

Un círculo verde es un caramelo de menta.

Un círculo amarillo es el sol.

Un círculo blanco es la luna.

Un círculo negro es el botón de la chaqueta de mi padre

Cuadrado

Un cuadrado se hace con cuatro palos del mismo tamaño. Con cuatro palos pequeños hacemos un cuadrado pequeño y con cuatro palos grandes hacemos un cuadrado grande. Existen muchas cosas cuadradas. Una ventana, un tablero de parchís, un pañuelo, un pósit, un dado, una almohada...

Triángulo

Un triángulo tiene tres ángulos, tres esquinas, tres picos, que pinchan... o también pueden señalar una dirección: ¡hacia aquí!, ¡hacia allí! y si miramos el triángulo desde dentro tiene tres rinconcitos, tres «uves», una «V» de volar, la segunda «V» de vivir bajo un tejado que también tiene forma de «V», y una tercera «V» que es un vaso para beber agua... ¡Glu! ¡Glu! ¡Glu! Un barquito de papel, un diamante, una señal de tráfico.

El color y las emociones

Cuando me obligan a hacer algo que no quiero hacer por nada del mundo...

Cuando me pegan, me gritan o me dan de lado...

Cuando me dicen que no valgo para nada...

Se me cierran los ojos, los puños y los pensamientos...

Y se me hace una pelota roja que crece y me presiona desde dentro.

Y parece que vaya a hacerme estallar...

¿Qué hago?

Estallar, ¡no! Gritar, ¡no!

Tengo que coger esa pelota roja y...

Lanzarla muy alto para que se haga pequeña, pequeña, pequeña...

Y se convierta en tiza, tiza roja, y pinte en la pared con mucha fuerza y energía hasta que la tiza se desgaste completamente y desaparezca. Y mi rabia se quede pintada en la pared y yo libre de malas ideas y pensamientos.

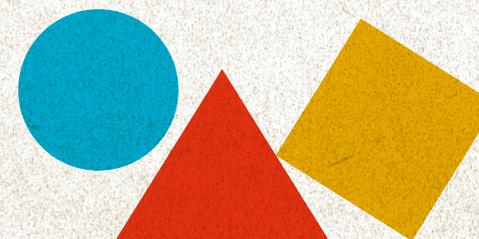
Cuando estoy contenta porque mañana es mi cumple y vendrán todos mis amigos y me harán regalos.

Y haremos carreras de sacos y peleas con pistolas de agua, y habrá tarta y cucaña.

¡Es que no puedo soportar lo contenta que estoy, quiero que mi cumple sea ya! ¡No puedo esperar! ¡Es que me subo por las paredes! ¡Ay! ¡Ay! ¡AY!

Cojo mi cuerda amarilla de saltar y salto y salto y salto... y voy tan rápida que fabrico una esfera amarilla de felicidad, yo estoy dentro, saltando, y mientras salto y río, pienso en las velas y canto por dentro el happy birthday, y cuento mis años, porque soy muy mayor, más mayor que el año pasado y el anterior. ¡¡Soy increíblemente mayooooor..!! ¡¡Y voy tan deprisa y me canso tanto que tengo que parar y toda la felicidad que estaba fuera ahora la tengo dentro, muy dentro y es genial!!

¡Ay! No puedo dormir... tanta oscuridad me da miedo. Parece que de dentro de la oscuridad vaya a salir un monstruo. Un monstruo negro como el carbón, como las nubes negras cuando hay tormenta, como el cielo de invierno, como una mancha de tinta... Pero no, enciendo la luz, quiero aprender a ser valiente. Miro al monstruo y le veo la cara, y no parece tan terrorífico, y lo vuelvo a mirar, y parece que quiera decirme algo, y me sonrío... Y ahora me hace carantoñas y monerías y, de repente, hace como si me tuviera miedo él a mí, pero ¿cómo va a tener miedo un monstruo de mí? Y veo mi miedo desde fuera... ¡Mira el miedo cómo se aleja! Mi miedo no tiene sentido, es absurdo y un poco de pequeñajos. Ya no me da miedo porque el monstruo es mío, mi amigo de la imaginación.

El color como material vivo que dibuja y pinta

El color **ROJO**. Una cinta textil muy ligera de cien metros **ROJA** adherida a un gran pincel. El pincel pinta el espacio. Dibuja formas. Los niños desde el público siguen el juego cogiendo el pincel y moviendo la cinta **ROJA** infinita.

Una pelota hinchable gigante **AMARILLA**. La pelota se escapa al público. Los niños juegan con la pelota gigante hasta que vuelve al escenario. Quizás sean dos pelotas.

Unas linternas muy potentes con las que juegan los actores, con una luz amarilla como la del sol. Unos espejos redondos que se pueden manipular con las manos y que llevan adherida una gelatina **VERDE**.

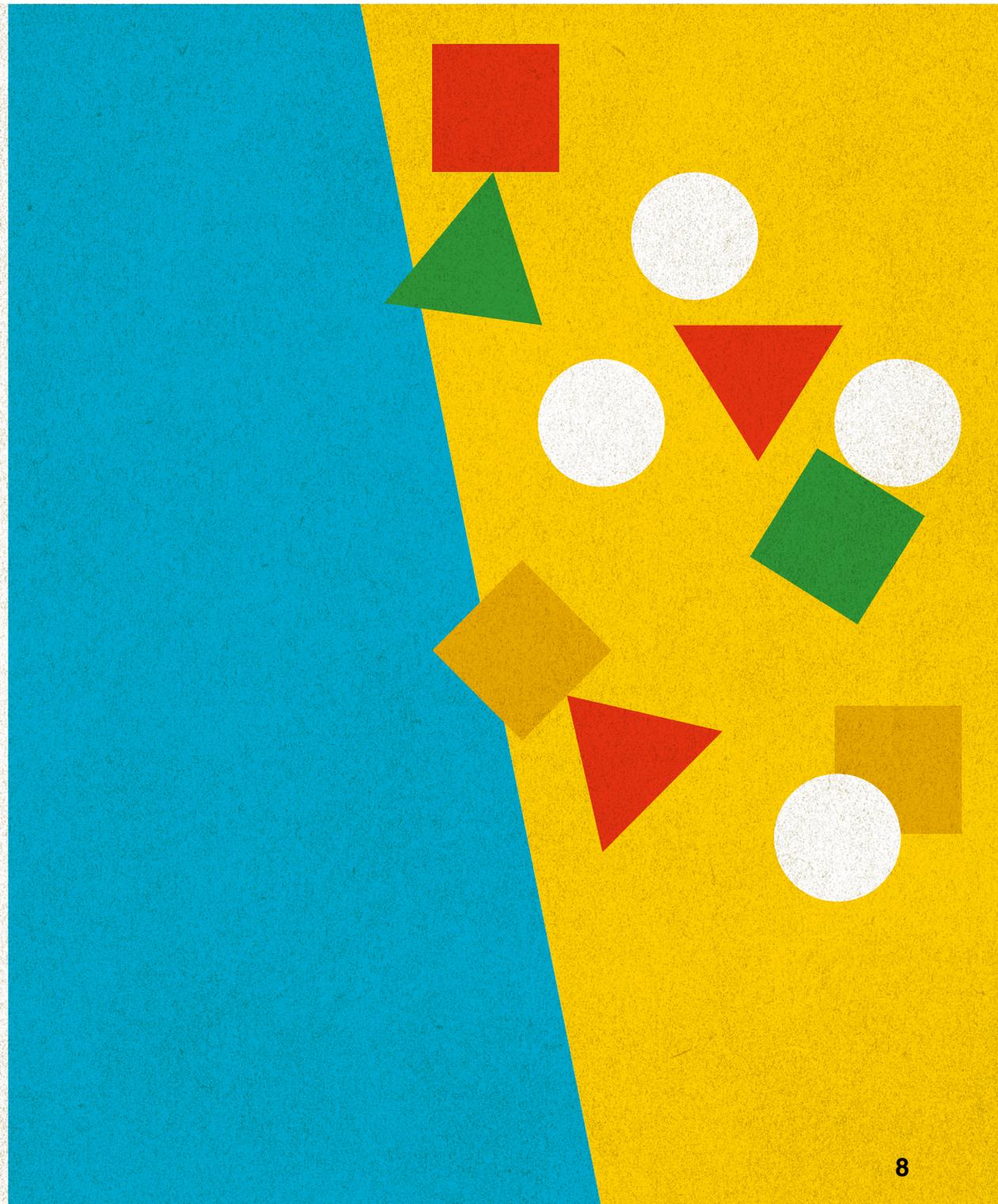
Los niños del público juegan con los espejitos y consiguen que la luz se vuelva de color verde e ilumine a una bailarina, que es una planta que vive y baila mientras juega con los rayos de luz que proyectan los niños sobre ella. Música.

Una tela muy grande de color **AZUL** cielo con mil cascabeles cosidos como estrellas. La tela se despliega con la ayuda de los niños que son público. La tela cubre completamente al público. Los actores reparten cañas largas a algunos niños que las ponen verticales como mástiles que sostienen la tela. Se crea una cúpula de tela gigante y uno de los actores cuenta la historia de la niña que sabía escuchar a las estrellas. Los cascabeles hacen notas musicales distintas según su tamaño. Cada estrella tiene un sonido especial y único. El cielo es el instrumento más grande que existe. Y cuando suena, crea una sinfonía inmensa.

Escultura forma / volumen

Desde el escenario los actores lanzan unas piezas sólidas con formas y colores diferentes. Cada pieza debe recogerla un niño del público. Cada pieza tiene un número que la identifica y determinará el orden en el que los niños subirán al escenario. Todas las piezas son adhesivas por todas sus caras y los niños van pegándolas sobre una base como les apetezca y al final crean una escultura. La escultura está construida de una manera que, una vez montada, se pueda mover y se convierta en una especie de títere enorme que se mueve y expresa a través de la manipulación que los actores hacen de ella.

La escultura desarrolla un juego que lo explica.

Un poema dadaísta

Hay un micro inalámbrico de mano con el que se les pide a los niños una frase para poder escribir entre todos una poesía dadaísta.

Los actores adoptan una impostura de clown y construyen unos personajes que conectan el absurdo y el clown en un contexto vanguardista.

Con un diálogo típico de payasos, proponen la composición de un poema dadaísta entre todos.

- ¿Qué pacha niños?
- ¿Qué pacha niñas?
- Yo no soy una niña, ¿soy un niño?
- Hola niño, yo chique... chiqui... ¡chiquirrintintín!
- ¡Hola chiquirrintintín!
- ¡Hola, chiquirrintintón!
- ¿Juegas conmigo, chiquirrintintín?
- No, que me vas a pegar, chiquirrintintón.
- *(Chiquirrintintón llora desconsoladamente)* Pero es que sin pegar no tiene gracia.
- ¡Vale! *(De repente, le pega una torta a Chiquirrintin)*

- *(Chiquirrintintín parece que va a llorar mientras grita)* ¡Me has hecho pupaaaaaa...! *(Pero de repente se da cuenta de que no le ha hecho pupa)* ¡No, no me has hecho pupa! *(Y se la devuelve. A partir de ese momento hacen un juego de bofetadas típico de clown y terminan muertos de risa)*
- Hola pachacho.
- Hola pachacho.
- Tú no pachacho, pachacho yo.
- Yo, pachacho poeta.
- ¿Poetita? Yo dos patitas. Patita derecha. Patita izquierda.
- Yo dos potecitos, potecito de palabras y potecito de sentimientos. Pachacho poeta, sí. Con dos potecitos para hacer poetía tarro a tarro.
- Oh! ¡Poetía!
- ¡Qué bonita es la poetía!
- ¡Yo quiero una poetía dadaísta!
- ¡Dedeísta!
- ¡Didísta!
- ¡Dodoísta!
- ¡DUDUÍSTA!
- ¿Cómo es una poetía DUDUÍSTA?
- Ilógica, absurda, irracional, impertinente...
- ¿Qué es impertinente?
- Qué importuna.

- ¿Qué es importuna?
- *(Importunando al otro físicamente)* Que te pone incómodo, que te hace la puñeta, que te irrita, que te pincha, que te altera, que te molesta...
- ¡Me estás importunando, Pachacho! ¡No me hace gracia!
- La poetía Dadaísta debe hacer gracia.
- ¡Ay! ¡Qué gracia!, ¿no? ¿Yo hago gracia?, soy ¿Dadaísta? ¡Mira, mira! *(Hace carantoñas)*.
- Ahora sólo te faltan unas pocas onomatopeyas.
- ¿O-NO-MA-TO-PE-YAS?
- *(Le explica qué es una onomatopeya a base de onomatopeyas)* ¡Ah!

Con el juego que han establecido de las onomatopeyas y la mímica explican a los niños del público que entre todos van a componer un poema **dadaísta**.

Uno baja a la platea y pide frases, palabras y onomatopeyas a los niños y el otro escribe, a lo grande, el poema en el escenario.

Cuando tenemos el poema terminado, los dos payasos lo recitan interpretándolo **dadaísticamente**.

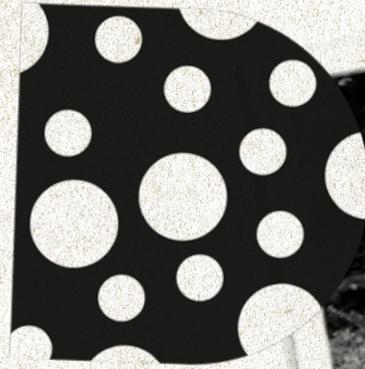
Perdón, **duduísticamente**.

Yayoi Kusama

La mente es una calabaza

Un títere de **Yayoi Kusama** aparece en escena. Lleva los bolsillos llenos de pelotas de ping-pong.

Se crea un juego coreográfico que evoluciona con un repique de pelotitas constante y penetrante. Yayoi no soporta el ruido y acaba rompiendo el juego. Por un momento se queda parada con la respiración agitada. Ahora saca de los bolsillos círculos adhesivos blancos como las pelotas de ping-pong y va pegándolos sobre la superficie de todos los elementos que encuentra en escena.

Los actores manipulan con la música (que ha ido estructurándose y haciéndose poco a poco más armónica) dos marionetas de hilos abstractos construidas con pelotas de ping-pong que crean una especie de danza repetitiva y tranquilizadora de puntos blancos.

Yayoi flota ingravidamente, baila y se serena con la música y el movimiento.

Joan Miró

Lo que sueña un niño

Los personajes que aparecen en el lienzo cobran vida y cuentan una pequeña historia.

El rectángulo ciempiés se come el lienzo del cuadro y todos se quedan descuadrados.

El perrodinosaurio ladrimaúlla.

La reina de tres pelos se enfada mucho porque se le ha manchado su vestido negro con una gota de pintura roja gigante.

Qué noche más oscura, más pobre, con sólo tres estrellas. ¡Tres estrellitas!

El individuo y la individua hacen ventosa: ¡blop! blop! Y se adhieren a las paredes.

La reina negra hincha la mancha amarilla gigante.

La mancha amarilla explota y lo tinta todo de color amarillo.

La reina negra hincha la mancha roja gigante.

La mancha roja explota y lo tinta todo de rojo.

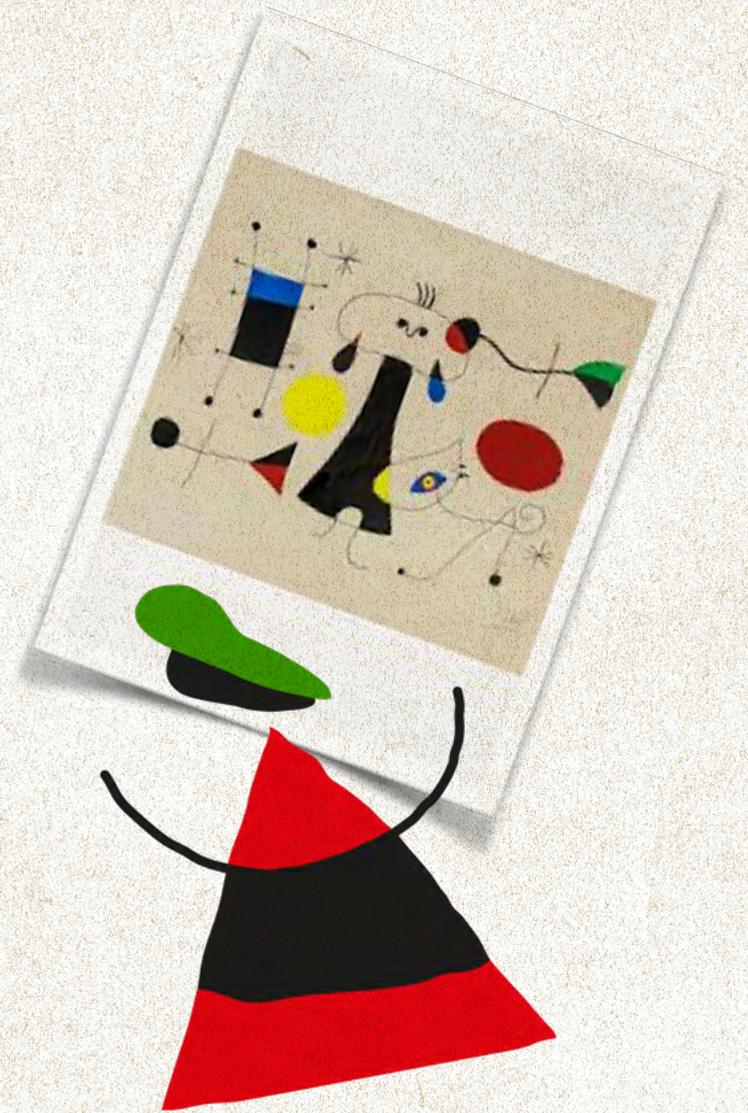
ROJO + AMARILLO
AMARILLO + ROJO
NARANJA

La reina negra hincha una mancha de color naranja que resulta ser un globo salchicha de color naranja.

Uno de los actores manipula el globo y monta un típico perrito de color naranja.

El perro naranja ladra emitiendo la palabra «money» que suena como un ladrido.

El actor ha fabricado, sin darse cuenta, la famosa escultura de Jeff Koons.

Jeff Koons

El juego del dinero y el arte

Se trataba de un tubo gigante del que ha surgido un perro gigante que se mueve por la escena. El perro sigue ladrando con la palabra «money» y se tira pedos de un dólar... muchos dólares.

Los pedos son flores.

Se tira muchos pedos.

El escenario se llena de flores.

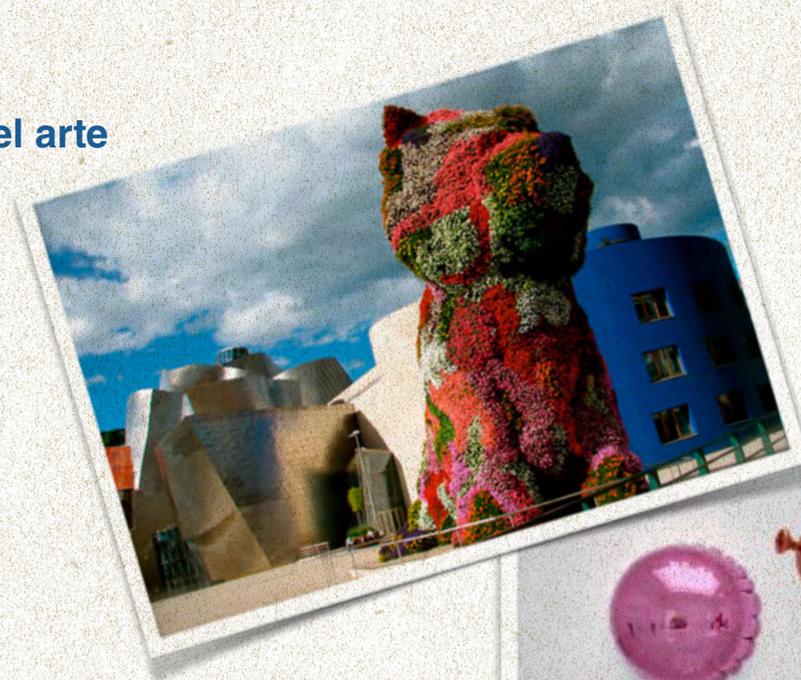
Con todas esas flores los actores confeccionan otra famosa escultura de **Jeff Koons**.

PUPPY

(El famoso Puppy del Guggenheim de Bilbao)

En escena el baloon dog i el Puppy de Jeff Koons con el perrodinosaurio de Miró y otro perro característico de Yohji Kusama. Los cuatro se ponen a ladrar y con sus ladridos componen una canción final que bailan con sus manipuladores.

**Y bailando y cantando
el espectáculo se ha acabado.**

**bam
ba
lina**

TEATRE PRACTICABLE

Bambalina Teatre Practicable

Carrer Manyà, 5-baix
46009, València

T. (+34) 96 391 13 73
info@bambalina.es

DISTRIBUCIÓN

T. (+34) 664 576 071
marisol@bambalina.es

CAMPAÑAS ESCOLARES

+34 647 791 529
maribeldidactica@bambalina.es
www.bambalina.es/didactica

bambalina.es