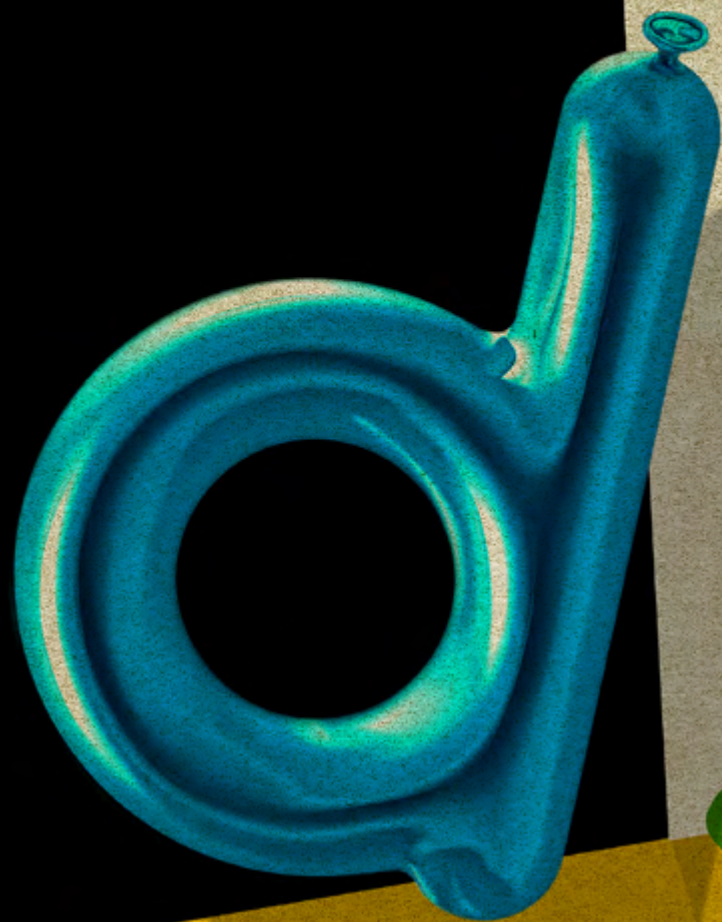

bam ba lina

TEATRE PRACTICABLE

Proyecto de mediación y dossier pedagógico de *Dadà*
para los ciclos de Educación Infantil y Primaria

Introducción

Desde **Bambalina Teatro Practicable** llevamos años creando espectáculos dirigidos a la infancia y la juventud. Por este motivo estamos desarrollando un trabajo de mediación para implementarlo antes y después de la asistencia a nuestras representaciones.

Como primera herramienta de mediación elaboramos con cuidado **dosieres pedagógicos digitales e interactivos** para facilitar a los docentes y sus alumnos recursos actuales que los estimulen e inspiren en un entorno de renovación tecnológica y cultural permanente. Queremos ofrecer, alrededor de nuestras creaciones teatrales, actividades contextualizadoras y periféricas previas y posteriores a la asistencia al espectáculo, tal y como se puede ver en nuestra web, con una sección especial para el área de didáctica, en la que trabajamos con conciencia y convicción para expandir y revalorar las cualidades formativas y creativas del arte teatral.

<https://bambalina.es/didactica>

Desde la compañía pensamos que los y las niñas y los y las jóvenes son los espectadores del presente y del futuro y queremos implicarlos en el hecho escénico como futuros usuarios, espectadores críticos o creadores potenciales. Por este motivo nuestras propuestas siempre buscan profundizar en la comprensión de una expresión cultural ancestral y consustancial a nuestra identidad y cultura; siempre en unos términos y desde unos preceptos sencillos, adaptados para las diferentes edades y ciclos formativos.

Los dosieres pedagógicos para los más pequeños proponen actividades lúdicas y participativas para realizar dentro del aula, que pueden ser desarrolladas por los maestros o por nosotros mismos, puesto que, además de esta primera aproximación, tenemos con **Dadà** un **proyecto de mediación presencial** destinado a cada centro participante que cuenta con **visitas previas y posteriores** al centro educativo, además del **encuentro con el equipo artístico** en un coloquio posterior al visionado de la función y donde los más pequeños pueden visitar la escenografía, títeres y objetos de la obra que acaben de ver.

Propuesta de mediación presencial y programación expandida de *Dadà*

Proponemos 3 encuentros para cada mediación:

- ▶ **Encuentro antes del visionado de la función:** donde la persona mediadora visita el centro, presenta a la compañía y la obra que verán con los contenidos que más les pueden interesar. La presentación de los contenidos se hace de manera interactiva, lúdica y participativa, mediante un taller.
- ▶ **Encuentro después del visionado de la función:** encuentro con el equipo artístico y visita a la escenografía, títeres y objetos.
- ▶ **Encuentro posterior a la función:** donde la persona mediadora visita el centro, recoge la experiencia del alumnado y genera una dinámica en la que la clase crea un artefacto/obra artística vinculada a aquello que han visto en el escenario, pero desarrollado por ellas y ellos.

Objetivos de la mediación:

- ▶ Acercamiento a los procesos artísticos: encuentro con el equipo artístico y creación de vínculos.
- ▶ Mayor accesibilidad a las prácticas artísticas para todos los usuarios y por tanto, mayor inclusión social.
- ▶ Acercamiento al hecho artístico desde una experiencia lúdica, participativa y colectiva.
- ▶ Fomento del espíritu creador a partir del desarrollo colectivo de un artefacto/obra artística.

Si estáis interesados en estas actividades antes de la asistencia a la función, podéis escribir al correo maribeldidactica@bambalina.es y coordinamos la manera de llevarlas adelante.

Público al que va dirigido

Dadà es una propuesta para niños y niñas de 4 a 11 años alrededor de la creatividad, la plástica y el sentido artístico, que puede alcanzar las inquietudes tanto del ciclo de Infantil como las primeras etapas del ciclo de Primaria.

Para la etapa de Infantil es un espectáculo muy apropiado para todas las áreas que se trabajan, como son el crecimiento en armonía, descubrimiento y exploración del entorno y representación de la realidad.

Para la etapa de Primaria lo podemos trabajar dentro del área del desarrollo cognitivo, desarrollo afectivo y social, desarrollo del lenguaje y desarrollo sensorial y motor.

Nuestro nuevo espectáculo continuará con la línea conceptual y técnicas utilizadas en nuestro último espectáculo dirigido a niñas y niños, línea basada en los títeres y el trabajo con objetos y que todavía representamos con muy buena acogida entre los pequeños y sus familias y profesores.

<https://bambalina.es/espectaculos/cucu>

Dossier pedagógico de *Dadà*

Material didáctico para trabajar en el aula

Dadà es un montaje teatral para niños y niñas alrededor de la creatividad, la plástica y el sentido artístico.

La dramaturgia se inspira en los procesos creativos contemporáneos a partir de escenas lúdicas y divertidas que estimularán la sensibilidad y el talento creativo de los espectadores.

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 al universo creativo de tres artistas de un gran impacto cultural en nuestro tiempo.

La intención principal es materializar de alguna manera comprensible para los niños y niñas 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 al proporcionar una vía de expresión y comunicación con el mundo que nos rodea.

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

Actividades antes del visionado de la propuesta artística

Estas actividades previas contextualizarán al alumnado en la obra que verán y los acercará a los contenidos artísticos.

Los colores y las emociones

En una escena de la obra vemos como los colores básicos se asimilan a las emociones más primarias y fáciles de identificar, como son la rabia, la alegría, la felicidad, el miedo o la tristeza

Al relacionar los colores con las emociones descubrimos y proponemos una manera concreta de capturarlas y entenderlas para poder identificarlas e intervenir en ellas, aceptándolas o cambiándolas, si no nos sentimos bien.

Proponemos trabajar en el aula con las diferentes emociones y con los colores y hacer un trabajo plástico sencillo para capturarlas.

Podemos empezar por poner nombre a las emociones que los niños sienten y entienden e intentar definir de una manera sencilla qué ocurre dentro de nosotros y nuestro cuerpo cuando sentimos alegría, pena, ira, tristeza o miedo. Podemos incluso representarlo físicamente, con nuestro cuerpo.

Ejemplo:

ALEGRÍA: cosquillas en la panza, ligereza, ganas de reír y saltar...

PENA: ganas de estar a solas, ganas de llorar, pecho que se va para adentro...

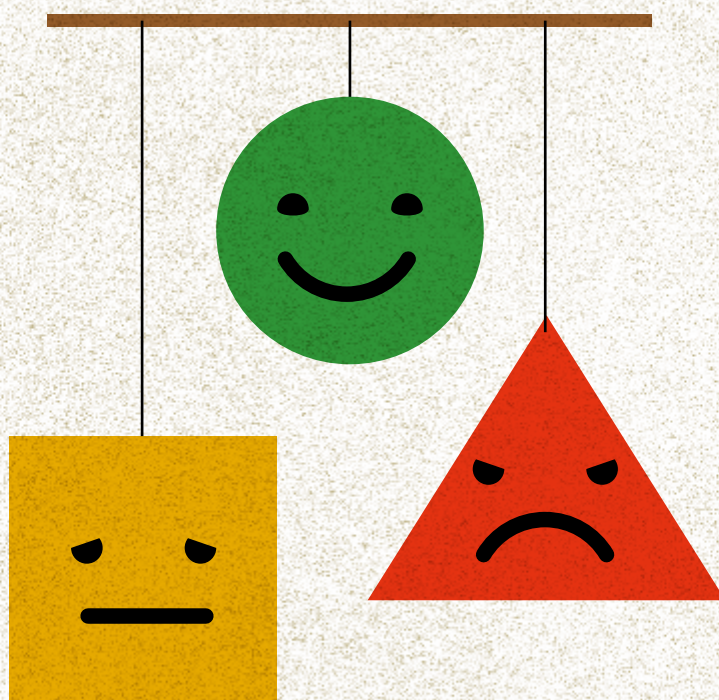
IRA: calor, tensión en las manos y los dientes, ganas de gritar...

Podemos a continuación detectar qué emoción tiene cada alumno ese día, cuál es la predominante y que cada cual, libremente, decida qué color y qué forma geométrica le atribuye a esa emoción, tal y como hacen los intérpretes en la obra.

Quizás una persona pueda sentir dos emociones a la vez; También puede detectarlas y plasmarlas plásticamente. También se puede proponer un coloquio en el que se intente clarificar cuáles son las emociones positivas y las que se podrían considerar negativas y de qué manera se pueden atenuar o suprimir las negativas para conseguir sustituirlas por las positivas.

Proponemos que una vez el alumnado ha detectado y entendido la emoción predominante que siente, haga un autorretrato. El autorretrato puede ser abstracto o figurativo, pero tiene que predominar el color de la emoción que han detectado que tienen ese día. Sugerimos que el profesor invite los alumnos a potenciar la vivencia de la emoción elegida mientras se pinta el retrato.

Finalmente proponemos hacer un mural en el aula con todos los dibujos y con su visionado entender la diversidad de las emociones humanas y cómo el arte puede ayudarnos a expresar aquello que sentimos. Con el mural acabado y expuesto se puede proponer una reflexión compartida alrededor de la complementariedad y el equilibrio emocional de cualquier colectividad humana –como por ejemplo el aula– la importancia de ese equilibrio y el papel positivo que todos podemos aportar a ese objetivo.

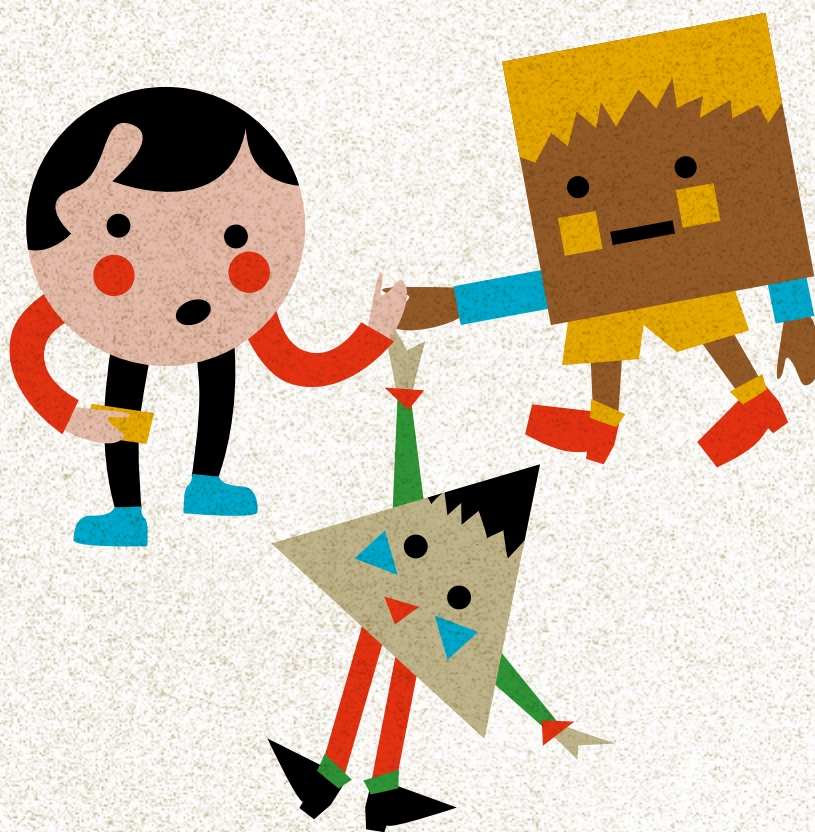

Los personajes de nuestra obra

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

Cada uno de nuestros intérpretes se identifica con una de las formas creando un personaje.

Este es un ejemplo hecho por nuestro ilustrador Jaume Marco de personajes creados con figuras geométricas.

Proponemos que los alumnos dibujen los personajes tal y como se los imaginan, que los adscriban un color y que los pongan un nombre.

¡Cuando vengan al espectáculo los conocerán personalmente!

Un perro artístico

El perro nos ha servido como hilo conductor para unir a los tres artistas cuya obra rescatamos en nuestro montaje teatral: Joan Miró, Yayoi Kusama y Jeff Koons. Los tres tienen una manera diferente y personal de entender el arte y su representación.

También en las diferentes escenas proponemos desde la práctica y el juego cómo dar vida a cualquier objeto inanimado gracias a la capacidad de representación que tenemos todos los seres humanos y que nos diferencia del resto de animales.

Por este motivo proponemos activar prácticas de juego simbólico en el aula sirviéndonos de la técnica del teatro de títeres y objetos tal y como hacen nuestros intérpretes en escena.

Buscamos por el aula diferentes objetos que encontramos y creamos con esos objetos la figura de un perro (puede ser con lápices de colores, un abrigo o unos cuantos folios arrugados) formamos grupos de titiriteros y animamos las figuras que acabamos de componer (el perro tiene que andar, ladrar y desarrollar una serie de movimientos característicos que todos compartimos en nuestro imaginario). Hemos dado el primer paso para la creación de un espectáculo con títeres.

Para representar la escena los niños tienen que ponerse de acuerdo y coordinarse juntos. También pueden hacer la banda sonora de la escena o inventar aquello que desean.

Actividades después del visionado de la propuesta artística

Todas estas actividades pueden ser desarrolladas dentro del aula o pueden hacerse a través de un taller desarrollado por la propia compañía.

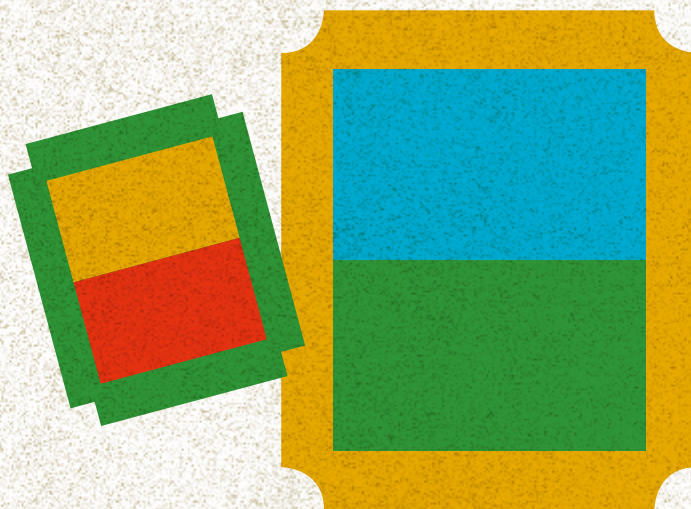
Vamos a reproducir y desarrollar con más profundidad las propuestas artísticas que la obra dispara y que podemos retomar en el aula.

Poema dadaísta y collage

- ▶ Vamos a mezclar la construcción de un poema dadaísta con palabras, con un poema visual dadaísta con imágenes (un collage).
- ▶ Trabajaremos por equipos.
- ▶ Necesitaremos un diario y una revista con imágenes.
- ▶ Elegiremos un artículo del diario y con unas tijeras, cortaremos las palabras del artículo y las meteremos dentro de una bolsa.
- ▶ Por otro lado, cortaremos imágenes de la revista y las meteremos dentro de una bolsa también.
- ▶ Mezclaremos las palabras y las imágenes y de manera azarosa iremos sacando palabras e imágenes de cada una de las bolsas consecutivamente.
- ▶ Con las palabras construiremos frases que formarán el poema y con las imágenes, una imagen común que pondremos en relación con el poema.
- ▶ Las palabras y las imágenes las pegaremos en una cartulina.
- ▶ Se creará así un poema dadaísta y un collage fruto del azar.
- ▶ Finalmente los colgaremos en clase en un mural collage dadaísta.

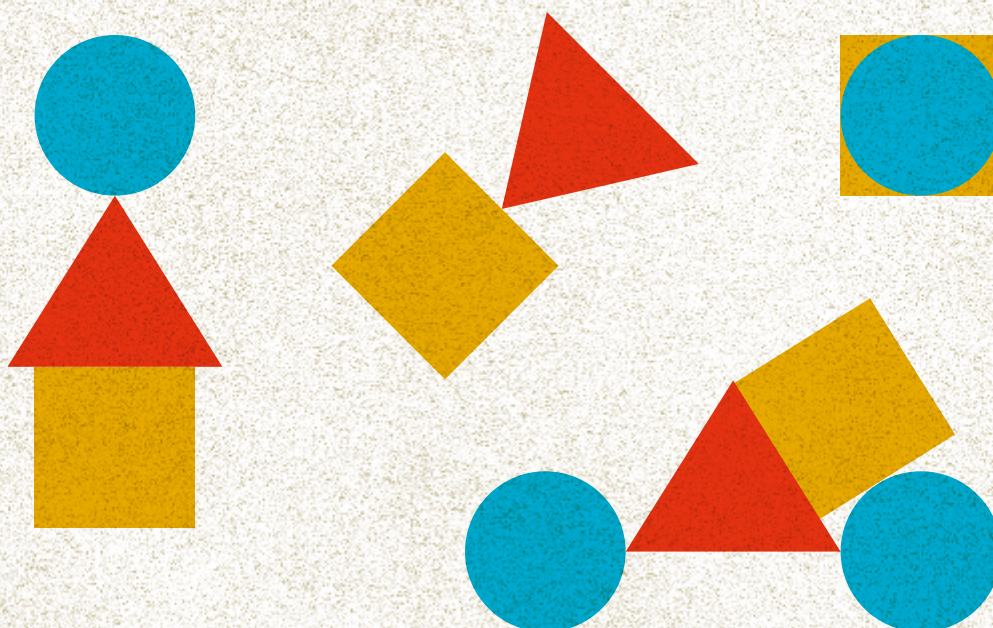
Dramatización de obras icónicas de la Historia del Arte a partir de la técnica del Teatro Imagen

- ▶ Basándonos en la escena del lienzo de Miró que cobra vida, el profesor elegirá diferentes obras de arte que cree que pueden ser interesantes según el ciclo o el proyecto de centro que se trabajan ese año.
- ▶ Una vez elegida la obra de arte el alumnado lo observará minuciosamente.
- ▶ Después, por grupos, se representará esa obra de arte con los cuerpos de los alumnos utilizando la técnica del TEATRO IMAGEN (que imitará la obra de arte original, imitando cada alumno a uno de los “personajes” de la obra original)
- ▶ Proponemos hacer una foto a la composición resultante para que los alumnos que participan se puedan ver y todos poder comparar el resultado con la obra de arte elegida.
- ▶ La evolución de esta representación es múltiple:
 - ▶ La escena se puede dialogar
 - ▶ Sonorizar
 - ▶ Modificar
 - ▶ Evolucionar

Las figuras geométricas y las esculturas (triángulo, cuadrado, círculo)

- ▶ Tal y como pasa en nuestra obra, jugaremos con figuras geométricas como son el triángulo, el cuadrado y el círculo.
- ▶ La primera propuesta es que el alumnado pruebe a hacer estas formas (triángulo, cuadrado, círculo) con su propio cuerpo. Probar a hacer y ser un círculo, cuadrado o triángulo.
- ▶ Después probaremos que las figuras se hagan en colaboración, con muchas más personas, en grupo.
- ▶ Probaremos de hacer esta práctica de manera colectiva, probando el consenso, sin que una sola persona lidere, poniéndose de acuerdo.
- ▶ Podemos llegar a las figuras colectivas de pie, tumbados, arrodillados...
- ▶ Esta práctica trabaja y mejora el trabajo en equipo y la escucha.
- ▶ Por último, jugaremos a crear esculturas reales con estas 3 formas, viendo las diferentes posibilidades compositivas que podemos encontrar poniendo estas figuras juntas.
- ▶ Pensaremos a qué nos recuerda y crearemos posibles títeres con las figuras y las formas. ¿Cómo podrían andar y moverse?

El slapstick o comedia física

El término inglés Slapstick, hace referencia a la composición de palabras SLAP (golpe o bofetada) y STICK (palo) y es un subgénero de la comedia caracterizado para presentar acciones exageradas de violencia física, caídas, golpes, bofetadas que no tienen consecuencias reales, para provocar comedia.

En nuestra obra hay una escena basada en este subgénero, pero proponemos al alumnado que con la ayuda del profesorado o de los intérpretes de la obra generen una escena muda en grupos de 4 personas inspirada en esta técnica.

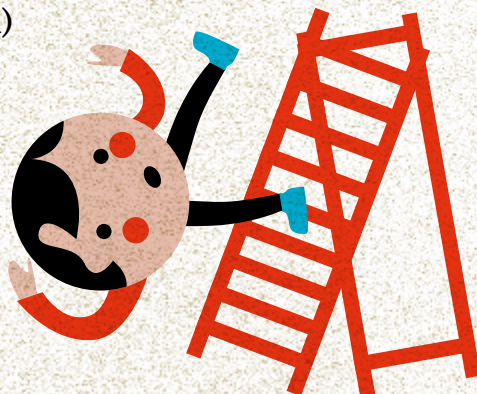
Podemos inspirarnos en escenas de la historia del cine y en referentes como Los hermanos Marx, Charles Chaplin o Buster Keaton.

Se trata de hacer escenas exageradas o hiperbólicas que exceden los límites del sentido común, sin lógica.

Los alumnos pueden proponer una acción con un esquema sencillo, pero todo sale mal.

Se puede utilizar la regla del 3, que consiste en la repetición (preparación, relajación, sorpresa) de cualquier acción. Ponemos un ejemplo aclaratorio, el clásico gag de la tarta. Los 3 pasos serían:

1. Dos personas en escena. La tarta aparece para que el público la reconozca (preparación)
2. Una persona le ofrece tarta a la otra, parece que quiere invitarla a probarla (relajación)
3. Cuando menos lo esperamos, la persona estampa la tarta a la otra (sorpresa)

Los 3 artistas de nuestra obra

JOAN MIRÓ

Breve introducción al artista (material para el personal docente)

Joan Miró es un pintor, grabador y ceramista. Es uno de los pioneros del movimiento del surrealismo en su vertiente más infantil. El surrealismo se conecta con el mundo de los sueños, del juego, de la infancia dentro de nuestra cabeza, cerebro, recuerdos y así es la pintura de Joan. Le gusta, además, jugar con los colores primarios (amarillo, rojo, azul)

De hecho, en nuestra obra el cuadro que hemos elegido se denomina: *The Sun/El Sol*

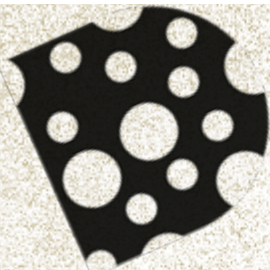
Propuesta para el aula

Proponemos que los niños y niñas interpreten qué representan los dibujos y personajes que Joan Miró pintó con la ayuda de sus maestros, tal y como han hecho nuestros titiriteros en escena. ¡¡¡Todas las propuestas que ellas y ellos interpreten, son bienvenidas!!!

También proponemos que el cuadro pueda ser copiado por ellos mismos y coloreado como ellas y ellos quieran.

A pesar de su sencillez, la pintura parece definir unos personajes inmersos en un pequeño mundo surreal que nos puede inspirar una pequeña historia. Puede ser sea una buena idea proponer que individualmente cada cual escriba o exponga la historia que se imagina y contrastar juntos las diferentes interpretaciones surgidas del cuadro.

YAYOI KUSAMA

Breve introducción a la artista (material para el personal docente)

Yayoi Kusama es una artista japonesa que ha trabajado con diferentes artes visuales como la pintura, la escultura, la performance o la instalación. Se le asocia al movimiento del pop arte y ha expuesto junto a artistas como Andy Warhol o George Segal. Su trabajo se basa en el arte conceptual, el minimalismo y el surrealismo.

Desde pequeña sufrió desequilibrios y enfermedades mentales y el arte la ayudó a superarlas.

Una de las técnicas más representativas de algunas de sus pinturas es la repetición de patrones.

Yayoi lo explica así:

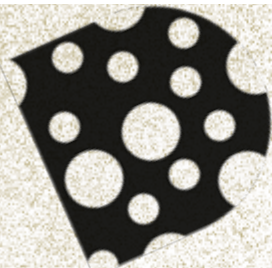
El lunar tiene la forma del sol, que es símbolo de la energía del mundo y de nuestra vida, y tiene también la forma de la luna, que es la quietud. Los lunares no pueden estar solos, como pasa con la vida comunicativa de la gente, dos o tres o más lunares llevan al movimiento.

[...]

Los puntos son sólidos e infinitos. Son una forma de vida. Sol, luna, estrellas son centenares de millones de puntos. Cada ser humano es también un punto. Los puntos no pueden existir por sí mismos, solo pueden existir cuando se reúnen los unos con los otros.

[...]

Me siento feliz cuando realizo mis obras, cuando escribo poesía y pinto cuadros. También me siento feliz cuando contemplo el cielo azul, observo el mar abierto o conozco a personas maravillosas. Agradezco el momento en el cual siento que puedo aportar algo a la sociedad y puedo comprometerme con ella como artista.

Propuesta para el aula

En la obra jugamos con muchas pelotas y generamos diferentes formas.

Proponemos que los alumnos pueden jugar con pelotas y plasmar las diferentes figuras que se pueden hacer.

También pueden pintar un cuadro con el patrón del círculo inspirándose en Yayoi (lunar, punto). Pueden hacerlo manualmente o con algún tipo de plantilla que tenga forma de círculo, de diferentes tamaños y colores y jugar a hacer formas diversas.

JEFF KOONS

Breve introducción al artista (material para el personal docente)

Jeff Koons es hoy el artista vivo más cotizado del mundo. Un broker de Wall Street más publicista que artista que empezó a ser famoso en los años 80. Su filosofía de empresario especulador plantea que no es tan importante la obra, como saber publicitarla, y por eso fue el primer artista que contrató los servicios de una agencia de publicidad para promover su propia imagen, algo jamás visto antes.

Desde sus inicios jugó con **la polémica y la apropiación** como base de su dudoso trabajo artístico, comprando, por ejemplo, materiales en mercadillos de todo a 100 y recibiendo en no pocas ocasiones diversas demandas legales por violación a los derechos de autor.

Utilizaba objetos cotidianos de valor mínimo (cosa que ya hizo Duchamp cien años antes) pero enfocados a los mass media y la publicidad.

Las opiniones en relación a su trabajo son de amor o de odio. Sus admiradores lo clasifican **como minimalista, neo pop y conceptual** y lo consideran un Da Vinci del siglo XXI. Sus detractores ven en su trabajo la encarnación de los males que afectan el arte actual: un arte inofensivo, banal, ejemplo de una posmodernidad cutre, superflua, consumista y kitsch.

Propuesta para el aula

Proponemos que en los cursos más altos de Primaria, se plantee en el aula una liga de debate a partir de la técnica del Rol Play. Como los intérpretes hacen en la obra, se puede plantear el debate alrededor del artefacto artístico: perro globo.

Podéis hacer un perro globo y ponerlo en el centro del aula, como si estuviera en el museo o en el juzgado.

La clase se divide en 2 equipos:

- ▶ Los que defienden que el perro globo es arte y tiene valor artístico.
- ▶ Los que piensan que es un robo (apropriación) y no tiene ningún valor artístico.

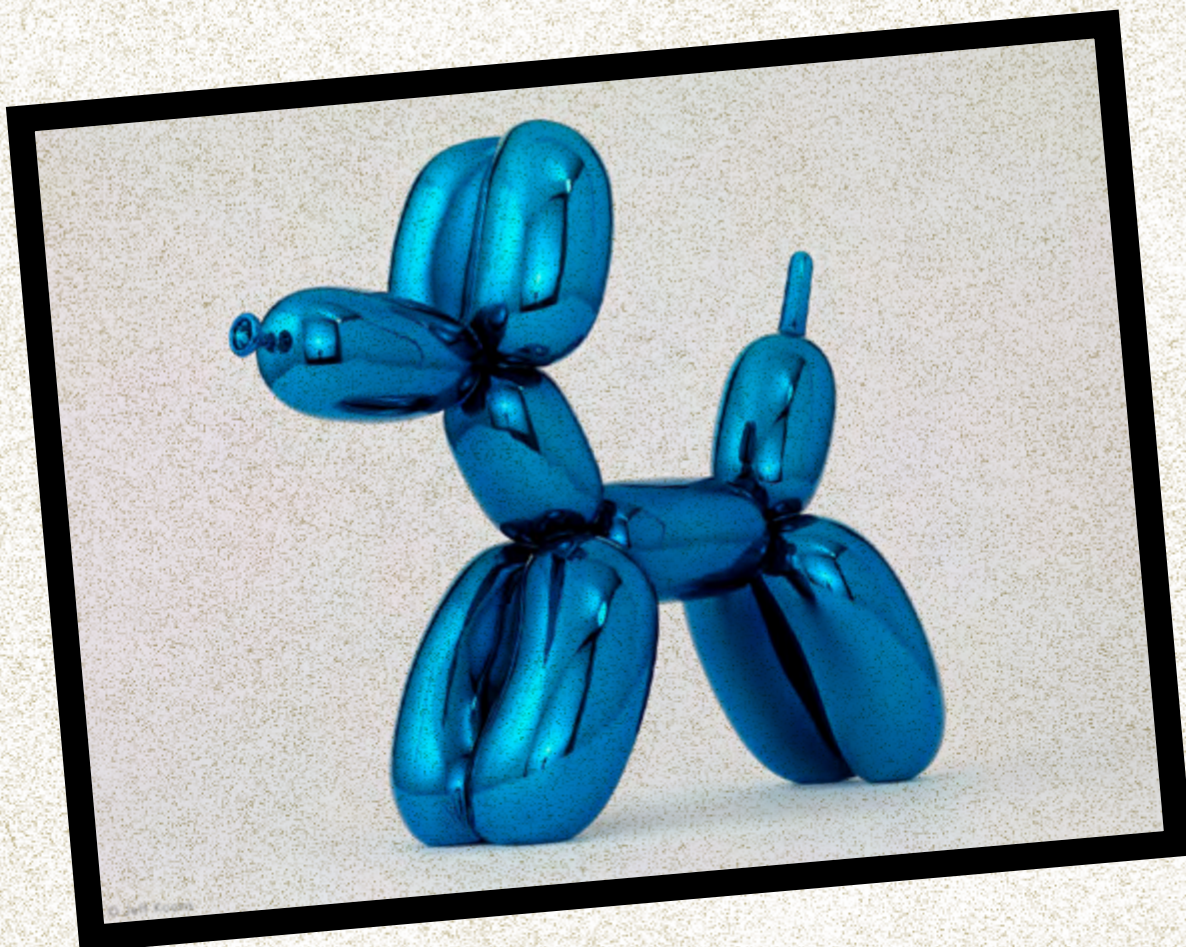

Los equipos tienen que trabajar previamente los argumentos que defenderán en grupo y tienen que elegir los representantes para hacer la defensa.

El maestro puede actuar como mediador, controlar el turno de palabra, enumerar y cronometrar las intervenciones, etc

Al finalizar la sesión se tienen que sacar las conclusiones.

Esta práctica de liga de debate tiene como objetivo que los niños se preguntan para qué sirve el arte y cuál tendría que ser su valor justo.

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