

MALENA BALLENA

UNA PRODUCCIÓN DE **TITIRITRAN TEATRO**

PRODUCE:

PATROCINA

A Junta
de Andalucía

Consejería de Cultura
y Deporte

Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales

CUADERNO PEDAGÓGICO

FICHA ARTÍSTICA DEL ESPECTÁCULO

Autor del cuento: **Davide Cali**

Dramaturgia y dirección: **Maruja Gutiérrez** y **Pedro A. López**

Actores: **Pedro A. López** y **Maruja Gutiérrez**

Diseño de escenografía: **Pedro A. López** y **Maruja Gutiérrez**

Realización de escenografía: **Pedro A. López**

Diseño y realización de títeres: **Maruja Gutiérrez**

Composición musical y arreglos: **Lara Bello**

Colaborador musical: **Héctor Eliel Márquez**

Interpretación musical: **Lara Bello**, **Laura González**, **Sonia Manso**

Coreografías: **Omar Meza**

Diseño de iluminación: **José Manuel Carrión**

Creación de audiovisuales y video mapping: **Tama**

Diseño gráfico: **Jacinto Gutiérrez**

Producción: **Tititrán Teatro**

Patrocina: **Junta de Andalucía**

BREVE PRESENTACION DE LA COMPAÑÍA

Titiritrán Teatro es una compañía granadina que nace de la mano de Maruja Gutiérrez y Pedro A. López. A lo largo de sus 29 años de trayectoria han aportado un lenguaje propio dentro del Teatro de títeres y objetos, que nos propone en sus creaciones el desarrollo de experiencias que abordan temáticas en valores y tabúes como son la **educación sexista**, la **violencia psicológica**, el **bullying** o la **autoestima**, tan necesarios de introducir en los debates de niños, niñas y jóvenes.

Nos interesa, un dialogo entre las nuevas tecnologías y las tradicionales. En nuestros espectáculos utilizamos técnicas mixtas de manipulación de títeres, cuidada iluminación y música original compuesta para cada espectáculo.

Titiritrán Teatro ha representado sus espectáculos en todas las comunidades autónomas españolas dentro de las más significativas programaciones dirigidas a público escolar, así como en Festivales Internacionales de Títeres y ha realizado giras por otros países: Francia, Polonia, Rusia, Marruecos, Turquía, Túnez, Santo Domingo, Cuba.

Por su trayectoria y reconocimientos obtenidos, Titiritrán Teatro es una de las compañías referentes en el Teatro de títeres y objetos. La compañía ha recibido más de 20 premios a lo largo de su recorrido.

EL ESPECTACULO

Con nuestros dos anteriores espectáculos, **“Rosa Caramelo”** y **“Arturo y Clementina”**, hemos querido plantear los temas de la educación sexista y la violencia psicológica. Ahora, en esta nueva propuesta escénica, volvemos de nuevo nuestra mirada hacia dos temas por desgracia demasiado a la orden del día y que preocupan a la sociedad en su conjunto, el **bullying** y la **autoestima**.

Malena Ballena es una niña un poco gordita, a la que se le da muy bien la natación, pero no le gusta porque al tirarse a la piscina salpica mucho y el resto de compañeras se burlan de ella. Recibirá por ello un consejo de su monitora de natación, quien la invita a pensar en que sea lo que quiera ser. A partir de este momento y siguiendo su indicación, descubrirá que tiene la capacidad de hacer muy bien todo lo que se plantee, ganando de esa forma seguridad en sí misma y disfrutando, por fin, de tirarse a la piscina con sus amigas.

Malena es un claro ejemplo de superación, aprender a crecer es toda una aventura y que aprender a salir victoriosos de situaciones adversas forma parte de su evolución. Con las herramientas que le proporciona su profesora de utilizar su propia imaginación y confianza en sí misma todos los éxitos que se proponga están a su alcance.

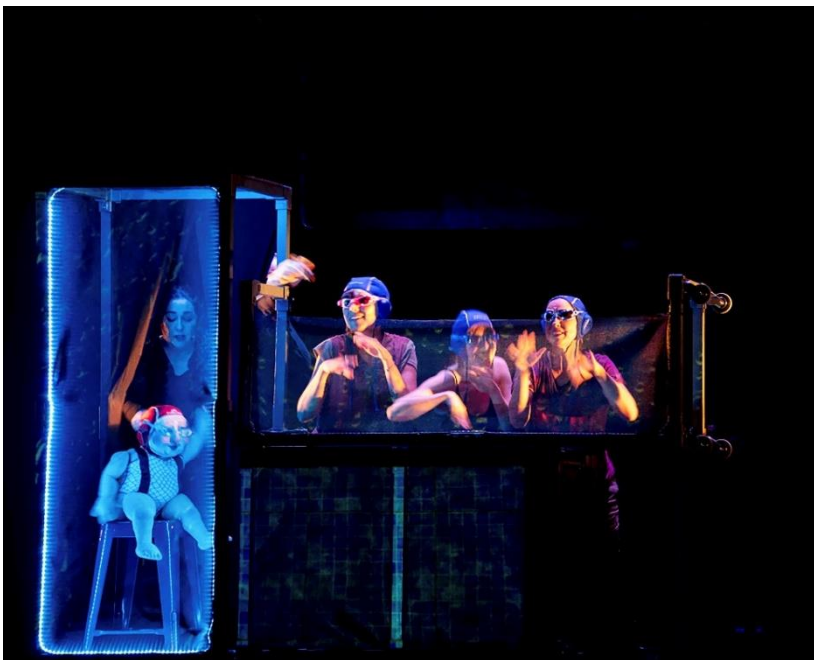
LENGUAJES ARTÍSTICOS UTILIZADOS

En Titiritrán seguimos siendo fieles a nuestro concepto ecléctico de la puesta en escena y por consiguiente en el uso de los diferentes códigos comunicativos que conforman el lenguaje artístico en nuestros espectáculos.

En Malena Ballena apostaremos de nuevo por el concepto de **Teatro de objetos** que desarticula la convención del teatro de marionetas, se abandona el retablo, pero puede ser evocado y cualquier objeto puede ser considerado marioneta y a la inversa. Los títeres, las sombras y la imagen proyectada con sus múltiples poéticas se unirán a la partitura musical a cappella, todo para representar los sentimientos e ideas que fluyen de Malena Ballena.

ESPACIO ESCÉNICO

En Titiritrán Teatro partimos de la hipótesis de que en el teatro de objetos la imagen plástico-visual es parte del texto principal.

En el diseño de nuestros espacios escénicos los cuerpos de los manipuladores pueden jugar en simetría con los objetos, como ya hicimos en anteriores espectáculos; Ínfimo o en Barbacana son piezas interdependientes entre sí.

Nuestra dramaturgia está ligada a la imagen, al cuerpo, a la asociación poética de los objetos entre sí.

Bastidores móviles, imágenes en movimiento no son simples elementos complementarios de la obra. Nos seduce el “artefacto” como elemento escénico.

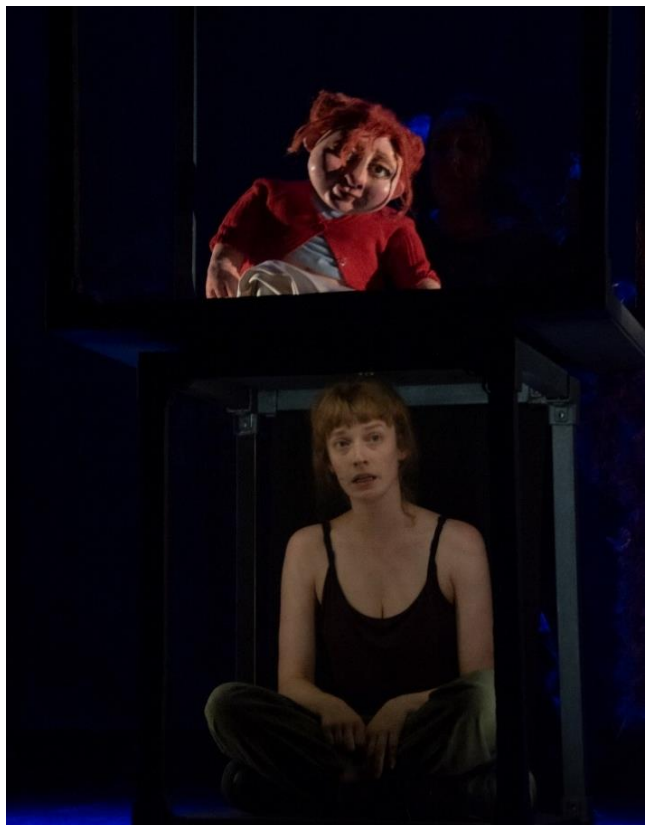
En Malena Ballena, este artefacto no para de cambiar, se ensancha y reduce durante la representación, se iluminan espacios estimulados por el estado de ánimo de la protagonista.

Esta estructura escénica, de espacios definidos pero cambiantes, nos conforma una serie de “marcos” que nos llevan a un montaje con semejanzas al montaje cinematográfico, con proyección de imágenes creadas in situ, ya utilizados en espectáculos como Arturo y Clementina o Rosa Caramelo.

ESPACIO SONORO

La partitura que plantea Lara bello en esta ocasión es estrictamente a cappella, jugando a menudo con la ficción de que toda la música parte de la propia escena, como si fueran los propios objetos y personajes quienes formasen un coro surrealista y espontáneo, a veces minimalista, a veces modal, y muchas veces incluso vanguardista, apoyándose en textos deconstruidos, para generar una atmósfera sonora flexible que potencie los estados de ánimo por los que discurre la dramaturgia sin estar sometida necesariamente a la lógica habitual más rígida de un texto previo.

PROPUESTAS DIDÁCTICAS DE ACTIVIDADES

Desde **Titiritrán Teatro** apoyamos el esfuerzo de la comunidad educativa en su compromiso de conseguir una educación en valores basados en el que el respeto, la no discriminación y la superación de los prejuicios que les ayuden al desarrollo integral de los/as niños/as desde sus primeros pasos en el mundo de los mayores.

Conseguir una educación en valores es tarea de toda la **comunidad educativa**, incluyendo en ella a todos los profesionales de las **Artes Escénicas**. Queremos contribuir a esta maravillosa tarea aportando la creación de espectáculos para público escolar con el fin de compartir las experiencias artísticas del teatro y ser facilitadores de herramientas que nos provoque el debate crítico de los todos los interrogantes que nos plantea una sociedad como la actual en continuo cambio.

Qué proponemos o que problemática abordamos en la obra “**Malena Ballena**”.

Es muy importante tener en cuenta que hemos recomendado este espectáculo para un grupo de edad comprendido entre los 5 y 11 años, que abarca prácticamente todo el periodo de la Educación Primaria, en sesiones tanto escolares como familiares.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

En la propuesta de actividades a desarrollar con el alumnado, profesorado o con las familias es bueno diferenciar claramente las tres fases de que se compone la actividad de ir al Teatro para un mejor disfrute de la misma.

ANTES DE IR AL TEATRO

Contextualizar la obra insistiendo en la propuesta artística

“MALENA BALLENA, SOMOS LO QUE PENSAMOS QUE SOMOS.”

Esta propuesta escénica puede ser una excelente herramienta para trabajar con los más pequeños los complejos, la autoestima, la superación y el respeto a los demás.

La autoestima es la conciencia que cada persona tiene de su propio valor, el punto más alto de lo que somos, de sus capacidades y responsabilidades, con todos sus aspectos buenos y mejorables, pero siempre con la sensación gratificante de querernos y aceptarnos como somos por nosotros mismos.

Malena es una niña gordita, de la que sus compañeras, en la piscina, se ríen y llaman “ballena”. Malena nada muy bien, aunque se siente triste y avergonzada por su peso.

Pero un día, la monitora de natación le dijo: *“Malena, somos lo que pensamos que somos”*. Para nadar bien, debes pensar que eres ligera. Y decidió que quería ser en el agua ligera como una pluma y rápida como un tiburón. Así que volvió muy decidida a lanzarse a la piscina a nadar. Y lo hizo tan bien... ¡que sus compañeras nunca más se rieron de ella.

Malena vive la realidad de muchos niños y niñas, la lucha entre sus complejos, la superación de los mismos y la necesidad de ser aceptada por el grupo.

No es fácil aceptar y aprender que la vida es una maravillosa aventura llena de obstáculos pero que la seguridad y la confianza en nosotros mismos nos ayudara a superarlos con éxito de ellos, disfrutando así de grandes momentos de felicidad.

Este cuento puede ser una buena herramienta para las familias, docentes y terapeutas a la hora de trabajar con los más pequeños todas estas problemáticas con el enfoque lúdico que nos ofrece siempre una experiencia artística de calidad.

Facilitar el coloquio con los siguientes interrogantes:

- ¿Nos parece un tema interesante y apropiado?
- ¿Cómo es un teatro?
- ¿Cómo se realiza un montaje escénico?
- ¿Cómo son las personas que aparecen en el escenario?
- ¿Solamente existen los actores y actrices que aparecen en el espectáculo?
- ¿Cómo se comporta un buen público?

DURANTE LA REPRESENTACIÓN

Tenemos que insistir en que deben disfrutar el espectáculo centrándose en la **historia** que se va a desarrollar en el escenario y entregarnos a esa **experiencia**.

No olvidar que el teatro es un espacio de encuentro y por tanto un **elemento integrador** entre el mundo de la realidad y el mundo de la ficción.

Comentar y trabajar cómo nos debemos comportar en público. Guardar silencio para escuchar todo lo que dicen los personajes (títeres y objetos), porque **todo es importante**.

Como es un espectáculo de manipulación de títeres y objetos, su elaboración, vestuario y escenografía está formada por **multitud de detalles minuciosos**. Es importante que nos fijemos en todos ellos.

El **baile de movimientos**, juega con la percepción de la realidad y el tiempo con diferentes ritmos, sensibilidades y emociones.

En este espectáculo la **música** es una parte esencial y es muy importante prestarle gran atención.

Reconocer y respetar el trabajo de todos los artistas que han desarrollado su trabajo para que nosotros lo podamos disfrutarlo con nuestro aplauso.

DESPUÉS DE IR AL TEATRO

Desde el punto de vista pedagógico es la parte que mejor nos permite trabajar las propuestas e inquietudes que nos propone la obra “*Malena Ballena*”.

- Tenemos que empezar retomando la experiencia de una forma abierta con preguntas generales que faciliten el comienzo del diálogo como:
 - ¿Os ha gustado el espectáculo
 - ¿Qué te ha llamado la atención?
 - ¿Qué sensaciones o sentimientos hemos experimentado?
- Después de esta toma de contacto más general deberíamos centrarnos en trabajar las propuestas e inquietudes que nos presenta el autor en la obra.
- Con la propuesta de *Malena Ballena* podemos trabajar contenidos y sentimientos como:
 - Los complejos.
 - Los estereotipos de la sociedad actual.
 - La autoestima.
 - El miedo.
 - El mundo de la imagen.
 - La empatía. Palabras de comprensión y de apoyo por parte de los compañeros y de los mayores.
 - La superación. (Ser valorada por otras mil cosas)
 - La relación con nuestro profesorado.
 - Qué técnicas o métodos puedo utilizar para superarlos.
 - Etc.
- Durante el coloquio podemos utilizar interrogantes como:
 - ¿Qué piensas de Malena?
 - ¿Cómo ha resuelto su problemática?

- ¿Tienes amigos o amigas con algún complejo parecido al de Malena?
 - ¿Qué haría tú para ayudarlo?
 - ¿Todas estas vivencias terminan igual?
 - ¿Puedes contarnos otro final para la historia de Malena?
 - ¿Qué deberíamos hacer todos para eliminar algunos comportamientos de los compañeros de Malena?
- En sesiones posteriores si el debate ha creado interés o preocupación en nuestro alumnado podemos pedir la colaboración de equipo orientador del centro y podríamos practicar en clase alguna técnica concreta de superación de complejos y fobias.
 - Utilizando técnicas de movimiento y expresión corporal
 - Técnicas de relajación
 - Trabajar con las músicas del espectáculo.
 - Utilizando los lenguajes artísticos podemos favorecer la comunicación y la expresión del alumnado con mayor número de matices y sensibilidad.
 - En colaboración con el profesorado de Artes plásticas también podríamos dedicar parte de alguna sesión de clase a trabajar las temáticas de la obra con técnicas de dibujo, colores, figuras...
 - La música en directo del espectáculo forma una parte fundamental del mismo aportando gran cantidad de matices y despertando todo un mundo de sensaciones. Sería un buen recurso utilizar estas melodías para trabajar las emociones y que se puedan revivir con la evocación de la música los momentos más entrañables y personales.
 - También podemos utilizar como recurso pedagógico para tratar diferentes tabúes, complejos y miedos los espectáculos anteriores de la Compañía Titiritran como:
 - Rosa Caramelo y Arturo y Clementina, tratamos los temas de la educación sexista y la violencia psicológica.

