

ANIMALITOS UNA HISTORIA TROCHA

de Pepa Muriel

1

Un espectáculo de Escenoteca
Arte y Educación

PRESENTACION GUÍA

Esta guía pretende ser una herramienta pedagógica para el profesorado.

Un apoyo que les sirva de estímulo para que la asistencia del alumnado a “Animalitos.

Una historia trocha” se convierta en un aprendizaje significativo para el aula y contribuya a la sensibilización artística de los niños y niñas.

Escenoteca, arte y educación de la mano de la autora y directora Pepa Muriel ha creado un universo de realismo mágico, que bebe de la tradición oral.

En el espectáculo teatral, se cuenta las aventuras de Mariquilla, una niña que se siente abandonada por sus padres y emprende su búsqueda.

En “Animalitos. Una historia trocha”, tendremos resonancias de Pulgarcito, La Cenicienta, Federico García Lorca y Ana María Matute.

2

CONOZCAMOS UN POCO MÁS EL ESPECTÁCULO

CICLOS EDUCATIVOS A LOS QUE VA DIRIGIDO:

1º y 2º Ciclo de Primaria

DURACIÓN

55 minutos.

OBJETIVOS

- Estimular en ellos el interés por la creación artística contemporánea a partir de cuentos tradicionales.
- Visualizar valores transversales como la empatía, la resiliencia, la amistad.
- Conocer autores clásicos y hacerlos más accesibles.
- Rescatar vocabulario autóctono como la palabra “Trocheria” y descubrir retahílas y cancioncilla populares pertenecientes a nuestro legado como sociedad.
- Conocer técnicas de oficios ancestrales como el tejido de fibras vegetales. Los canasteros.
- Conocer oficios casi desaparecidos como el buhonero, la carbonera, la canastera, el feriante y sus entornos etnográficos.
- Utilizar el bosque como metáfora del desarrollo de los seres humanos y a través de él conocer distintos tipos de bosques reales.
- Crear en el espacio caminos de abandono y regreso, a través de la poesía visual.

SOBRE LA OBRA

Como en el anterior espectáculo “El desván de los hermanos Grimm”, recomendado por la Red Nacional de Teatros “Animalitos” bebe de las fuentes de los cuentos clásicos, del folklore mediterráneo, la transmisión oral, los recursos multimedia y la música de raíz contemporánea (composiciones de David Guil y coplillas y fandango que aparecen en la obra) y que nos trae al siglo XXI, los arquetipos humanos que nos explican la realidad actual, situaciones como el miedo al abandono, la vulnerabilidad de los niños y niñas solos antes adultos que buscan su beneficio, pero también nos habla de la fuerza, la creatividad para salir de situaciones difíciles.

Personajes como el tío del saco, Antón Pirulero, la carbonera, elementos tradicionales como el esparto y los canastos luminosos, se mezclan con pequeñas intervenciones visuales que se proyectan como mínimos mapping sobre una pizarra vieja.

La historia se desarrolla en un pueblecito al lado del mar, agrícola y pesquero. Años sesenta, primeros televisores en blanco y negro, la perrita Marilyn, el oficio casi perdido de canasteros que salvan a la protagonista, el talgo que va a Barcelona desde Andalucía, la feria del pueblo, la tómbola y el tiro pichón con el público. Cuentos como Pulgarcito, La Cenicienta, aparecen en el desarrollo de la obra, pero transformados en personas que formaron parte de mi infancia en el pueblo y que me enseñaron a obedecer, pero también a desobedecer.

En “Animalitos. Una historia trocha” no hay un camino de baldosas amarillas, pero sí existe un camino de cestos de mimbres iluminados que guían en la noche a Mariquilla de regreso casa.

Trochería es una palabra utilizada en Huelva para decir que una cosa es una tontería, sin pies ni cabeza, divertida. Una historia trocha es pues una historia tonta. Quién cuenta trocherías es una persona trocha.

Esta es una historia trocha y muy sería de animales humanos, unos te asustan y otros te sonrían y te cogen de la mano.

SINOPSIS

Mariquilla es una niña hecha de espuma de mar, arena caliente y papas *aliñás*. Y a veces es feroz, como el lobo de la tos.

Su vecina siempre le decía riéndose a carcajadas que ella era muy mala, más mala que una rata cana "*criá*" en una chumbera. Y Mariquilla se lo creyó.

Cuando nació su hermano pequeño, su madre enfermó y sus padres viajaron para visitar a un médico muy bueno pero muy caro y que vivía muy lejos. Se llevaron al viaje al hermano pequeño, pero a ella la dejaron en casa con los abuelos. Se sintió abandonada

Una madrugada Mariquilla decide escaparse escondida en un canasto en busca de sus padres....

Mariquilla de pequeña, no sabía que a pesar de todo ella era buena.

PERSONAJES

Los personajes de la obra recorren todo un abanico de comportamientos y emociones básicas y que todos reconocemos, como el humor, ironía, envidia, inocencia, perseverancia, instinto supervivencia, resiliencia, compasión y empatía.

Cada personaje recuerda a un animal en su forma de hablar, de moverse y de vestirse. Hemos llamado a la actriz que lo interpreta “Actriz Solista”, porque interpreta ella sola los siete personajes de la obra.

Narradora: personaje que cuenta, que trae, asoma y esconde a los personajes.

Mariquilla: una niña muy activa, curiosa, aventurera, divertida.

Paca la Mona: una carbonera, una mujer maliciosa y egoísta que intenta engañar a Mariquilla.

La Oveja Biloría: hija de Paca la Mona, criatura anodina como una oveja que habla y habla y se queja de todo.

Gerineldo: el niño loro cantor que quiere ser poeta y al que Mariquilla ayuda a escapar de la jaula, donde su madre, Paca la mona lo tiene encerrado.

Antón Pirulero (hombre del saco, el coco, el tío camuñas...) Feriante que tiene una tómbola que siempre toca y a él el primero.

Madre de Mariquilla: hace un viaje largo para ir a un medico y deja a Mariquilla con los abuelos. A la vuelta entiende el sufrimiento que su marcha a generado en Marquilla y conseguimos un final de paz para Mariquilla.

SOBRE LA AUTORA-DIRECTORA

PEPA MURIEL, es actriz y directora artística de Escenoteca, arte y educación. Desde hace años desarrolla su trabajo artístico en la búsqueda de nuevas dramaturgias y proyectos, que acerquen las artes escénicas a la infancia y a los jóvenes.

Narradora oral. Imparte cursos y talleres de creación para adultos, niños y jóvenes, donde rescribir y profundizar en los cuentos clásicos.

Dirige, escribe y produce espectáculos que giran por el territorio nacional e internacional, y con los que ha recibido distintos premios y reconocimientos como Poemas para jugar a las casitas, La cebra Camila, El desván de los hermanos Grimm, Los Viajes de Gulliver entre otros.

Diseña y Comisaría las “Jornadas Art-Dttó, arte por educación”. Diseña y pone en marcha el Programa “Aularte”, residencias artísticas en centros escolares.

Colaboradora en los programas “Educaixa” y “CaixaEscena” de la Fundación “laCaixa”, impartiendo los talleres de artes escénicas y cultura visual y plástica en el Caixa Forum de Sevilla desde su apertura.

Ha formado parte durante muchos años de la Asociación Te Veo de Artes Escénicas para la Infancia y Juventud.

Forma parte de la Asociación TIJA de artes escénicas para la infancia de Andalucía.

SOBRE AUTORES QUE ESTAN PRESENTES Y QUE NOS INSPIRAN

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: Pulgarcito, La Cenicienta aparecen en nuestro espectáculo, transformados y que esperamos descubráis.

FEDERICO GARCIA LORCA: Federico García Lorca vivió entre 1898 y 1936. Poeta, dramaturgo y prosista español. Perteneciente a la generación del 27, fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo xx y como dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro español del siglo xx.

El poema “canción Tonta” se recrea en nuestro espectáculo.

ANA MARIA MATUTE: Vivió entre 1925 hasta 2014. Matute fue una de las voces más personales de la literatura española del siglo xx. Su prosa es lírica, modernista y surrealista, puesto que como ella misma afirma: «*Si somos capaces de imaginar, es porque lo que imaginamos también es real*» de Ana María Matute, nos ha inspirado los personajes extraños, que aparecían por los pueblos, medio reales medio ficciones de cuentos de hadas. “La puerta de la Luna”, recopilación de sus cuentos.

SOBRE LOS CUENTOS DE HADAS

Los cuentos de hadas, los verdaderos, siguen contándonos los mismos conflictos y deseos que hacen cuatro siglos. Parece que hoy está mal visto leer cuentos de hadas, muchos adultos piensan que son tonterías, que son crueles, que son machistas, que solo hablan de princesas y príncipes, de brujas, que no interesan estas cosas viejas y no entendemos que son arquetipos que se repiten en cada época, de ahí su riqueza y persistencia en el tiempo.

Si pregunto ¿dime qué temas y veras al lobo, de qué historia os estoy hablando?

¿Detrás de que flauta mágica nos vamos de cabeza al río, aunque no sepamos nadar?

¿A qué Flautuber de Hamelim le das más likes?

¿Cuál es el filtro favorito que usas para preguntarle a tu espejito mágico, quien es la más bella, el más bello de Instagram o TicToc?

Sabéis a qué cuentos de hadas me estoy refiriendo, ¿verdad?

POR QUÉ EL TITULO

El título hace referencia a una expresión que se utiliza en la provincia de Huelva, "*trochería*" para decir que una cosa es una tontería, una cosa absurda, graciosa, sin pies ni cabeza.

El espectáculo parte del juego con la palabra "*Animalitos*", ese término que se utiliza cuando empatizamos con el sufrimiento de los animales, cuando hacemos referencia a un humano decimos "*Pobrecito*".

Es una historia llena de ternura y rimas divertidas. Realmente es una historia trocha (en su forma), pero muy seria (en el fondo).

Una fotografía ,la del cartel, de una niña en el colegio sobre un fondo de chumberas. La fragilidad de la infancia frente a la hostilidad de unas púas que están en el mundo, en los adultos.

TECNICAS TEATRALES UTILIZADAS EN EL ESPECTACULO

Teatro de objetos: Se utilizan objetos reales que se utilizan por la protagonista para jugar y adquieren “*carácter mágico*”.

Teatro de texto: La actriz hace un gran trabajo actoral para poner sobre el escenario, con muy pocos elementos, cada uno de los personajes. Un tono de voz, un gorro, un movimiento preciso de manos da cuerpo a cada uno de ellos.

Narración oral: Las historias se cuentan como lo que son, historias que se han transmitido de generación en generación de forma oral, lo que ha permitido que, en cada país, en cada pueblo, en cada familia se le haya añadido características personales. La autora utiliza continuamente la tercera persona del singular “*Mariquilla dice que...*”. Se desdobra entre narradora y actriz. Entra y sale de la historia continuamente, lo que le permite, dirigirse y interactuar con el público de una forma natural, no forzada.

La participación del público es otro “*ingrediente*” de este espectáculo. Todos los Cuentos tienen una puertecita por donde nos podemos colar en él y vivirlo. Y este es uno de los objetivos que Escenoteca se marca: jugar a, jugar como...y que sea el público el que viva en primera persona estas historias.

La utilización tecnología en este caso de video, con un uso puntual. Efecto mágico de cuento maravilloso, donde una vieja mesa de madera se transforma en estación de tren o en un televisor en blanco y negro de los años 60.

IDEAS Y PROPUESTAS PARA REALIZAR EN EL AULA

Nos hemos preparado para asistir al teatro con nuestros profesores y profesoras. Hemos asistido a una actividad artística, única e irreplicable, que sucede en vivo y en directo.

Con ello estamos poniendo en valor “las ARTES” y de esa forma crear una sensibilidad y un aprecio hacia ellas en el alumno.

Cuando el espectáculo ha finalizado, regresamos al aula.

Es el momento de explorar las huellas y sensaciones que el mismo ha dejado en los espectadores/espectadores.

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

Los clásicos lo son por su capacidad de resultar contemporáneos en cualquier tiempo. Tal vez, la falta de comunicación entre padres e hijos, crea estos malentendidos que hacen sufrir á Mariquilla, que huye en busca de sus padres y pasa situaciones de explotación con una “madrastra” y unos” hermanastros”

Entra a trabajar en una carbonería con una mujer que será su madrastra y dos hermanos que no la tratan bien.

¿Quién no ha sentido miedo al pensar en la figura de unos adultos desconocidos que te obligan a trabajar a cambio de un engaño?

Mariquilla es testigo, escondida en un cesto cómo Antón Pirulero (posible ogro, o tío del saco, coco, tío camuñas), maltrata a los peluches de la tómbola. ¿Quién no se ha imaginado salvando causas perdidas, convertirse en heroína o héroe y salvar de la injusticia a los personajes víctimas de los cuentos, o de la vida real?

¡¡Habitemos este universo fantástico!!

1ª ACTIVIDAD. PROPONEMOS EL TEMA: EL MIEDO AL ABANDONO.

Al igual que Pulgarcito, Mariquilla siente que sus padres la abandonan, que no la quieren porque ella es “mala”, según le repetía siempre la vecina. Se escapa, para buscar a sus padres, para demostrarle que ella los quiere. Se escapa siguiendo el rastro de un caminito hecho de canastos de mimbre iluminados en el bosque.

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

Volvemos a estar conectados con el imaginario colectivo: ¿Quién no ha tenido miedo de perderse en un bosque y ser abandonado? ¿Quién no ha imaginado un rastro para volver a casa?

Sienten que si los abandonan es porque no los quieren.

Y nace el sentimiento de culpa: no me quieren porque soy mala, piensa Mariquilla, la protagonista y nace la necesidad de demostrar que “*sé es bueno*”.

En la propuesta escénica hemos planteado el tema del abandono a partir de una situación nueva: son los padres los que se van con el hermano pequeño (viajan por cuestiones de salud a una lejana ciudad y dejan a la protagonista con los abuelos.)

¿Cómo es el reencuentro de Mariquilla y su madre?

¿Mama tú me quieres? ¿Mamá, yo soy buena?

Le pregunta Mariquilla a su madre.

2ª ACTIVIDAD. PROPONGAMOS UN DEBATE SOBRE LA SENSACIÓN DE ABANDONO

¿Hemos vivido situaciones en las que hemos sentido cierto abandono? ¿Cómo ha sido el reencuentro? ¿Qué emoción produce el abandono, y el reencuentro?

Podemos crear con pos-it de colores en una pared dos caminos: uno del abandono y escribir en cada papel una palabra (sustantivo, adjetivo, verbo, emoción, objeto...) que nos sugiera el abandono.

Y otro camino de reencuentro (palabras, adjetivos, verbos...) que reflejen el reencuentro.

3ª ACTIVIDAD. LOS PERSONAJES

Vamos a jugar escénicamente con los personajes.

Por parejas. Unos hacen de Mariquilla (protagonista) y otros de uno de sus antagonistas: Paca la Mona (madrstra). Ovejastra, Lorastra. (hermanastros)

Los antagonistas le exigen al alumno o alumna que hace de Mariquilla tareas que tiene que realizar, si quiere obtener una recompensa.

Y luego cambiamos los roles, para que todos los niños y niñas pasen por los dos personajes.

Es enriquecedor que los niños utilicen telas, sombreros y objetos cotidianos que le sirvan para crearse un personaje.

12

4ª ACTIVIDAD. COREGRAFAR EN GRUPOS EL ABANDONO/ LA CONFIANZA

Vamos a jugar a Crear Caminos Seguros: La mitad de la clase se tapa los ojos con un pañuelo y la otra mitad los tiene que guiar a ciegas por un bosque que podemos crear en la clase. Confiar en su compañero o compañera.

Utilizaremos músicas evocadoras para ello.

Luego expresaremos cómo nos hemos sentido, confiando en el compañero que nos ha “guiado por el bosque”.

Si el espacio es pequeño, es conveniente dividir la clase entre los que actúan y los que observan, el rol de observador es muy importante, a la hora de interiorizar lo que antes han realizado como actores.

5ª ACTIVIDAD. OBSERVAMOS LA FOTOGRAFÍA DEL CARTEL. QUÉ VEMOS EN ELLA.

Los símbolos. La dramaturgia no verbal.

¿Que simbolizan las chumberas? ¿Y la fotografía escolar de una niña sobre esas chumberas?

6ª ACTIVIDAD. CREACIÓN DEL MUSEO DE LOS OBJETOS ANIMADOS.

Los alumnos traerán de casa objetos antiguos que aparezcan en cuentos o que ellos piensen que podrían aparecer en Cuentos de Hadas: llaves viejas, morteros de majar, espejos, libros, sombreros, muñecos, juguetes, cucharas de madera, escobas, relojes, botas, etc etc.

¿Cada niño trae un objeto y en una tarjeta hará una pequeña y breve narración explicando para qué se usa ese objeto en la vida real y que poder puede adquirir en un cuento?

Esa tarjeta se colocará al lado de cada objeto y se hará una exposición que podrán visitar el resto de aulas del colegio.

7ª ACTIVIDAD. STORYTELLING EN EL AULA

Fomentar entre los alumnos la creación de pequeñas narraciones y cuentos a partir de esos objetos del museo.

También podemos crear “TROCHERIAS” rimadas como en el inicio del espectáculo:

Esta es una historia trocha de animales misteriosos y uno es un... oso.

Esta es una historia trocha y guasona porque aparece unamona

Esta es una historia trocha de animales que van por la carretera y ninguno de ellos es una..... pantera.

Esta es una historia trocha sin crestas de gallos, pero si con crines de..... caballo.

Esta es una historia trocha de animales muy elegantes y puede que uno sea un..... elefante.

Es una historia trocha de animales pequeñitos y uno de ellos es un..... píojo.

Esta es una historia trocha de un animal que se enrolla como una madeja porque es unaoveja.

Esta es una historia trocha de un animal con plumas que brillan como el oro porque es un..... loro.

Esta es una historia trocha y muy seria, de animales humanos, unos te asustan y otros te sonrén y te cogen de la mano.

BIBLIOGRAFÍA. ENRIQUECER LA EXPERIENCIA ESCENICA

- Después de haber jugado con estas actividades anteriores, os proponemos ampliar la bibliografía con la lectura de cuentos como Pulgarcito y la Cenicienta y conocer los paralelismos entre el espectáculo que han visto y los argumentos de estos cuentos. Si los alumnos son pequeños recomendamos la versión de Perrault de la Cenicienta, la de los Grimm es más dura y descarnada.
- De Ana María Matute, podemos leer el cuento “El árbol de oro”.
- También recomendamos la lectura del poema de Federico García Lorca: “Canción tonta”. Que es la quintaesencia de la “trochería” más tierna y poética.

Mamá.

Yo quiero ser de plata.

Hijo,

tendrás mucho frío.

Mamá.

Yo quiero ser de agua.

Hijo,

tendrás mucho frío.

Mamá.

Bórdame en tu almohada.

¡Eso sí!

¡Ahora mismo!

