

MI PADRE ES UN OGRO DOSSIER PEDAGÓGICO

1. FICHA ARTÍSTICA

2. LA COMPAÑÍA LA BALDUFA

3. EL ESPECTÁCULO

CARACTERÍSTICAS ARTÍSTICAS

ESCENOGRAFÍA

4. EL ARGUMENTO

5. PROPUESTAS DIDÁCTICAS

ANTES DE IR AL TEATRO

DURANTE LA REPRESENTACIÓN

DESPUÉS DEL ESPECTÁCULO

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS RECOMENDADOS

Autor: **Jokin Oregi, La Baldufa: Enric Blasi, Emiliano Pardo, Carles Pijuan**

Dirección: **Jokin Oregi**

Música: **Óscar Roig**

Diseño de luces: **Anjos Fernández**

Diseño escenográfico y de vestuario: **Carles Pijuan**

Construcción de escenografía: **Juan Manuel Recio, Ferran López, Carles Pijuan**

Confección vestuario: **Olga Cuito**

Actores:

- Ogro y Miguel: **Carles Pijuan o Emiliano Pardo**
- Juan: **Emiliano Pardo o Enric Blasi**

Producción y Distribución: **La Baldufa**

Coproducción:

Théâtre de l'Archipel, Scène Nationale de Perpignan

Grec – Festival de Barcelona

Colaboración:

Forum Nice Nord

Teatre Municipal de l'Escorxador de Lleida

ICEC – Generalitat de Catalunya

INAEM – Ministerio de Cultura

Institut Ramon Llull

La Companyia de Comediants La Baldufa nace en Lleida, en mayo de 1996.

Algunos de sus objetivos, son: ofrecer espectáculos de gran calidad artística; crear espectáculos multidisciplinares utilizando el máximo de recursos teatrales; ofrecer espectáculos para todos los públicos, mayoritariamente para público infantil; crear espectáculos ideológicamente comprometidos con los valores de solidaridad, tolerancia y respeto.

Desde entonces han tenido un largo y exitoso recorrido profesional avalado por un cuidadoso trabajo, apostando por la creación y la calidad.

Han viajado por toda la geografía catalana, gran parte de la española y también por numerosas ciudades europeas, participando en prestigiosos festivales y ferias de teatro.

Con los espectáculos producidos, la compañía ha conseguido **PREMIOS** como:

MI PADRE ES UN OGRO

- Premio a la Mejor Interpretación Masculina, Ex Aequo Feria de FETEN, Gijón, España, 2019

PINOCCHIO

- Premio al Mejor Espectáculo, Feria de FETEN, Gijón, España, 2015
- Premio a la Mejor Dirección, Feria de FETEN, Gijón, España, 2015

EL PRÍNCIPE FELIZ

- Premio a la Mejor Adaptación Teatral, Feria de FETEN, Gijón, España, 2012
- Premio al Mejor Espectáculo, Amigos de Titeremurcia, Murcia, España, 2012

CIRQUE DÉJÀ VU

- Premio a la Mejor Interpretación Masculina, Ex Aequo, Feria de FETEN, Gijón, España, 2010

EL LIBRO IMAGINARIO

- Premio al Mejor Espacio Escénico, Feria de FETEN, Gijón, España, 2008

LÍO EN LA GRANJA

- Premio Especial por su Contenido Didáctico y su Puesta en Escena, 15a Feria de Títeres de Lleida, Cataluña, 2004

EL BARÓN DE MUNCHAUSEN

- Premio a la Mejor Propuesta Plástica, Feria de Títeres de Lleida, Cataluña, 1999
- Premio Rialles de Catalunya al Mejor Espectáculo Infantil, La Nit de Santa Llúcia, Òmnium Cultural, Cataluña, 2000
- Premio al Mejor Espectáculo, Feria de FETEN, Gijón, España, 2001
- Premio a la Mejor Escenografía, Feria de FETEN, Gijón, España, 2001
- Premio al Mejor Espectáculo Infantil, Premios del Público " Els Millors del 2000", Teatro Metropol de Tarragona, Cataluña, 2001
- Premio al Mejor Espectáculo Infantil y Juvenil, Programa "Imagina 01", Centro Cultural Villa de Nerja, España, 2001

Además de estos premios, la Red Española de Teatros, Auditorios y Festivales de Titularidad Pública a través de sus comisiones artísticas, otorga el sello de **RECOMENDADO** a los siguientes espectáculos:

SAFARI

PINOCCHIO

EL PRÍNCIPE FELIZ

CIRQUE DÉJÀ VU

EL LIBRO IMAGINARIO

ZEPPELIN

Pero el mérito más importante, es **su constante contribución a la formación de niños y niñas, pequeños espectadores, ofreciéndoles creaciones de gran calidad plástica y teatral, que les ayudan a pensar, reflexionar, conversar y plantearse cuestiones éticas.**

De todos sus espectáculos destacamos *El Barón de Munchausen*, *Lío en la Granja*, *Zeppelin*, *El Libro Imaginario*, *Cirque Déjà Vu*, *El Príncipe Feliz*, *Pinocchio* y *Mi Padre es un Ogro*.

Mi Padre es un Ogro es un espectáculo teatral y multidisciplinario, una obra de formato medio, que combina gesto y clown para explicarnos una historia sobrecogedora, un tanto incómoda y llena de sentimientos, que nos llegará a emocionar. Nos habla de la maldad de los buenos y de la bondad de los malos, del castigo, la culpa, la solidaridad, la justicia, el bien y el mal. A través de este viaje al país de los Ogros sentiremos un canto a la esperanza y una historia de redención.

Es un espectáculo que quiere llegar a emocionarnos, a hacernos vivir los sentimientos de los demás en propia piel y a generar empatía frente a situaciones que, en la mayoría de casos, están alejadas de nuestra realidad.

El Centre Penitenciari de Ponent ha permitido a la compañía realizar una residencia de ensayo compartiendo el proceso de creación de este espectáculo con internos, familias y trabajadores, con lo cual se han impregnado de sus emociones, que han dejado huella en el espectáculo y en todo el equipo artístico que ha participado. Una experiencia realmente impactante.

Como si hubieran estado en su casa, en el Forum Nice Nord, han realizado la primera residencia de creación. Un espacio amigo que ha contribuido considerablemente a la germinación de este nuevo trabajo.

La guía del Théâtre de l'Archipel de Perpignan, desde sus primeras ideas hasta su estreno, les ha permitido hacer crecer el espectáculo con unas condiciones inmejorables, y además, han disfrutado muchísimo de todo el proceso. El espectáculo se estrenó allí mismo el domingo 22 de octubre de 2017, donde se realizaron cuatro actuaciones escolares y un taller. Este teatro ha acogido a la compañía en residencia en diferentes momentos de la creación del espectáculo. Unas estancias muy provechosas, porque les permiten concentrarse en el trabajo artístico. El afecto, la profesionalidad y el rigor han sido las características de su acompañamiento.

La compañía ha querido:

- Continuar apostando por el teatro gestual, con poca presencia de palabras.
- Generar empatía hacia una realidad que, en la mayoría de los casos, está alejada de la nuestra.

- Continuar en la línea del compromiso social: entendiendo el teatro como un compromiso con la sociedad. En *El Libro Imaginario* se apostaba por reflexionar sobre el poder y haciendo una pequeña referencia a la homosexualidad, en *el Cirque Déjà Vu* reflexionaba sobre el Alzheimer, la vejez y la amistad. Y en *El Príncipe Feliz* sobre el valor de la generosidad.

La escenografía, de Carles Pijuan, responde al estilo que caracteriza a la compañía, materiales y objetos austeros, sencillos y cotidianos, a la vez llenos de significado. La escenografía se va transformando a lo largo del espectáculo para explicarnos las diferentes situaciones.

4. EL ARGUMENTO

Miguel creció sin su padre, un hombre al que todo el mundo llamaba “el Ogro”. “De pequeño, todos me decían que mi padre era un Ogro, y tal vez era cierto, porque nunca nadie ha visto un Ogro, y yo tampoco vi a mi padre jamás”.

Durante muchísimos años, Miguel no supo nada de él. Ahora, en la madurez, recibe la visita de un hombre que ha compartido celda con su padre en la prisión, le trae una carta a Miguel, y es así como descubre la historia no explicada. “Un día, después de muchos años, un hombre me trajo una carta de mi padre. Fue entonces cuando descubrí su historia”.

Un hombre, el Ogro, empieza a cumplir condena en una cárcel. Su mayor preocupación es su hijo, de apenas un par de años, a quién probablemente no volverá a ver en mucho tiempo, tal vez en toda una vida.

Se afana en escribirle una carta, pero no encuentra las palabras adecuadas. Las notas desechadas a medio escribir se acumulan en su pequeña celda, así como se van acumulando los años de condena.

El Ogro envejece. Ya no es el hombre rudo que entró en prisión, pero mantiene intacto su espíritu feroz. Vive acompañado de su pequeño hijo imaginario, de quien se hace cargo como si jamás hubiera crecido.

Un buen día, llega a la celda un nuevo recluso, Juan, un hombre frágil que se siente intimidado y asustado por la personalidad del Ogro.

La convivencia no es sencilla, pues el Ogro no ve con agrado la presencia de un hombre que ha ocupado parte de su espacio íntimo. Sin embargo, la debilidad del hombre y su miedo hacen que el Ogro termine apiadándose de él.

El Ogro cree que Juan puede acabar muy mal en la cárcel y le hace cómplice de los planes de fuga que ha ido preparando durante largos años. Cuando el viejo Ogro está a punto de escaparse, comprueba que Juan no tiene ninguna intención de huir y decide abortar la esperanzadora fuga. Sin embargo, deja que su hijo imaginario se marche.

Los dos presos se han convertido en grandes amigos. Han asumido su castigo y se consuelan imaginando y teatralizando maravillosas aventuras.

A pesar de la vejez del Ogro, en su interior aún se esconden la rabia y el dolor, que a veces afloran. Ahora es Juan quien cuidará del viejo Ogro.

Juan sale de la cárcel tras cumplir íntegramente su condena, mientras su compañero de celda continúa encerrado. Visita al hijo del Ogro para entregarle una carta de su padre. Una carta que por fin ha llegado a su destinatario.

Miguel descubre a un Ogro solitario y oscuro, en cuyo corazón guarda aún un lugar para su querido hijo. Descubre que gracias a ese amor, su padre nunca ha dejado de ser un ser humano.

5. PROPUESTAS DIDÁCTICAS

Ir al teatro siempre es una oportunidad, no sólo para los niños y niñas, también para los adultos. Como ya sabemos, se trata de una actividad lúdica que a la vez puede generar mucho aprendizaje, si la queremos aprovechar. Compartir cultura puede despertar inquietudes, dar respuesta a necesidades diversas y permite aprender infinidad de cosas que acompañarán a los niños en su proceso de crecimiento personal.

Con este dossier queremos explicaros la esencia del espectáculo y proponeros algunos ejes de trabajo que pensamos que os pueden ayudar a profundizar en aspectos interesantes, sobretodo alrededor de generar debate y diálogo, dejándoos llevar por las emociones.

Antes de concretar las propuestas queremos apuntaros que si queréis tenéis la oportunidad de hacer un correo electrónico a la compañía (baldufa@labaldufateatre.com) planteando preguntas, dudas, reflexiones o lo que necesitéis.

Para distribuir las actividades hablamos de tres momentos: antes de ir al teatro, durante el espectáculo y después de haberlo visto.

ANTES DE IR AL TEATRO

Lo más importante antes de ir a ver el espectáculo es **contextualizar**. Por eso, algunas de las actividades que os proponemos a continuación van dirigidas a situar al alumnado sobre qué veremos.

En primer lugar, podemos preguntar sobre el **título de la obra**: *Mi Padre es un Ogro*. ¿Qué pensáis que quiere decir? ¿Qué es un Ogro? ¿Y un padre Ogro? Mirando el **cartel del espectáculo** o fotografías de la web, quizás podamos extraer otras informaciones interesantes, en relación con el concepto Ogro.

A continuación, y después de plantear diferentes hipótesis explicamos la sinopsis y lo que consideremos más relevante. Sólo así podremos generar expectativas, provocar interrogantes y despertar su interés y motivación. También puede ayudar a interpretar mejor lo que se van a encontrar. Si es conveniente se pueden consultar la página de “la Baldufa” y mirar el enlace del vídeo:

<http://www.labaldufateatre.com/espectacles/mon-pare-es-un-ogre/>

Podemos preguntar **porque piensan que hemos escogido esta obra**, con qué intención o por qué motivo. Lo que pretendemos es que intenten averiguar qué queremos trabajar a partir de este espectáculo, qué queremos conseguir como adultos ofreciéndoles esta oportunidad.

El hecho de ir al teatro requiere un saber estar y un comportamiento pertinente, por lo que proponemos que entre todas y todos podamos pensar y compartir unos criterios a tener en cuenta: **qué actitud debe tener un buen público**, como debemos comportarnos qué cosas no se pueden admitir. En definitiva, podemos pactar cuál es la actitud correcta.

Para dar aún **más valor al trabajo de los actores**, podemos repasar cuál es el proceso que sigue la compañía a la hora de diseñar un nuevo espectáculo; para tomar conciencia de que el momento de la representación es sólo la muestra de un trabajo muy intenso que no se ve, pero está. Este proceso

consta de diferentes fases y momentos: el momento de la creación (bien sea obra adaptada de otra que ya existe o una de nueva creación), los ensayos, la escenografía, los elementos artísticos, los vestuarios, la música, la iluminación, los viajes, los montajes y desmontajes, etc.

¿Conocéis a alguien que se dedique al mundo artístico? Músico, escritora, dibujante, pintor, etc... **¿Creéis que se puede vivir del arte?** ¿Las personas que conocéis hacen alguna otra cosa o se pueden ganar la vida así?

¿Cómo nace una obra de teatro? Puede ser de nueva creación, como es el caso de *"Mi Padre es un Ogro"*, donde se parte de una idea central o de un tema y a partir de esta se va generando toda la historia; también puede ser la adaptación de un cuento o de una novela; o bien un texto que ya es teatral, como por ejemplo: Hamlet.

También podemos plantear al alumnado si conocen el teatro donde iremos. ¿Dónde está situado? ¿Lo podemos colocar en un plano de la ciudad? ¿Conocéis otros **equipamientos culturales** (bibliotecas, museos, otros teatros, etc.) de la ciudad? ¿Dónde están? Ubicamos esto en un plano y obtendremos un mapa cultural de la ciudad.

DURANTE LA REPRESENTACIÓN

Tenemos que disfrutar mucho de este momento y dejarnos llevar por la historia, que es un regalo para los sentidos. Les pedimos que conecten con la emoción, que es lo mejor que tiene esta obra, y los detalles ya irán apareciendo a partir de la conversación en el aula.

Respetaremos los criterios que nos hemos propuesto sobre cómo debemos estar cuando hacemos de público.

DESPUÉS DE VER EL ESPECTÁCULO

Esta es una obra con mensajes y con muchas posibilidades, por eso más allá del disfrute, se ofrecen unas propuestas que pueden ayudar a sacarle provecho. Sólo son propuestas, por tanto, podéis utilizar aquellas que más se avengan a vuestras necesidades e intereses, o quien sabe, puede que os lleven a pensar en otras aún más interesantes.

En cualquier caso, de todas las que os ofrecemos os **recomendamos especialmente las que incluimos en el apartado REVIVIMOS EL ESPECTÁCULO**, que se podrían abordar desde la tutoría. Más abajo ya detallamos cuáles son estas actividades, que sobretodo tienen que ver con la conversación sobre el espectáculo, si lo hemos entendido, que nos ha provocado, como lo hemos vivido y cómo nos hemos sentido.

Veréis que también os detallamos **otras propuestas**, que también se pueden llevar a cabo desde la tutoría o desde alguna especialidad, si se cree necesario: expresión corporal, expresión plástica, expresión escrita: la carta, dinámica para romper estereotipos, juego por grupos, escenografía y dibujo.

Cabe decir, que para dar orden y estructura a las actividades nos vemos con la obligación de segmentarlas, pero eso no significa que tengan que desarrollarse de esta manera, es más, queremos que se puedan llevar a cabo las propuestas atendiendo a la globalidad, flexibilidad y naturalidad que correspondan según las necesidades de cada realidad.

PROPUESTAS RECOMENDADAS: REVIVIMOS EL ESPECTÁCULO

Una vez en el aula, iniciamos una **CONVERSACIÓN** (os proponemos unas preguntas a nivel orientativo). Empezamos hablando de lo más perceptivo, lo que más ha apasionado a los alumnos, lo que se han llevado... Y, poco a poco, vamos profundizando en las intenciones, los valores y lo que nos quiere transmitir la obra y compartimos sensaciones. A través del espectáculo aterrizamos en el terreno personal y de las emociones.

Lenguaje y pensamiento:

- ¿Qué os sugiere la primera frase del espectáculo?: “De pequeño, todo el mundo me decía que mi padre era un Ogro, y quizás era cierto, porque nunca nadie ha visto un Ogro y yo no recuerdo haber visto nunca a mi padre”
- Si tuviérais que resumirlo, en una palabra, ¿qué diríais?
- ¿Cuál es el mensaje?
- ¿Qué valores crees que transmite? (Culpa, castigo, solidaridad, justicia, empatía, redención).
- ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿Se ven en el espectáculo?
- ¿Cómo evoluciona la relación entre los dos presos?
- Cuando Miguel dice que los Ogros mueren solos y mi padre vivirá en compañía, ¿a qué se refiere?
- ¿Pensáis que nos acerca a una realidad que, aparentemente, nos resulta lejana?

¿Como lo hemos vivido?

- Hablamos sobre qué hemos visto. ¿Qué habéis entendido?, ¿Os ha gustado?
- ¿Qué os ha provocado?
- ¿Qué es lo que más os ha apasionado del espectáculo?
- ¿Conocéis a alguien que esté o haya estado en prisión?
- ¿Se lo recomendarías a alguien?, ¿Qué le dirías?

Observamos algunas imágenes del espectáculo. Imágenes en las que se pueden ver algunas de las emociones que están latentes. Fijémonos en las caras, en las posturas, en las miradas... Intentamos identificar cómo cambia el cuerpo según la emoción que sientes y cuáles son estas emociones.

Vamos hacia el interior, hacia lo que hemos sentido:

- ¿Cuándo notas el miedo? ¿Cuándo observas la rabia? ¿En quién? ¿En qué momento?
- ¿Ves la tristeza? ¿Y el amor? ¿Cuándo?
- ¿Qué emociones destacaríamos? (Miedo, rabia, ternura, tristeza...)
- ¿A ti te ha hecho sentir alguna de estas emociones? ¿Alguna más que otra?

LAS EMOCIONES tienen un papel clave en el espectáculo. La rabia y el miedo son dos emociones que destacamos (aunque también hay otras) y que precisamente están muy presentes en la vida de los niños y niñas y les resultan muy cercanas. A veces les resulta difícil identificarlas y por tanto poderlas manejar. Os proponemos acompañar a los niños y niñas en este camino de reconocimiento de las propias emociones, para poder ir aprendiendo a gestionarlas.

¿QUÉ HACEMOS CON LAS EMOCIONES? ¿Qué hacemos con todo lo que hemos sentido a través de los personajes? A partir del espectáculo intentamos trasladar estos sentimientos a nosotros mismos, pensando y reflexionando en torno a cosas que nos hayan pasado a nosotros, como, por ejemplo:

- ¿Qué nos ha pasado últimamente que nos ha hecho sentir bien, que nos ha contentado o nos ha hecho felices?
- ¿Qué nos ha pasado que, por otra parte, nos ha generado rabia y nos ha enojado? ¿Porque hemos sentido rabia? ¿Qué hacemos con la rabia? ¿La podemos evitar?
- ¿Qué nos da miedo? ¿Qué notamos cuando tenemos miedo? ¿Podemos hacer algo? ¿Nos ayuda cuando alguien nos dice "*no pasa nada, no temas, debes ser valiente*"? ¿Podemos evitar sentir miedo?

Preparamos unos botes en los que pondremos aspectos que han ido saliendo según la emoción que nos provocan: el miedo, la rabia, la ternura, la alegría, la tristeza, la nostalgia (y todas las que deseéis). Cada uno puede escribir en un papel en qué momento ha sentido rabia, o miedo o lo que sea y ponerlo en el bote pertinente. Se cierran los botes y se dejan en un lugar visible en el aula

para poderlos abrir en ratos de tutoría de aula o cuando se crea conveniente volver a hablar sobre el tema.

A continuación, os facilitamos algunas técnicas que pueden ayudar, por un lado, a relajarse y a encontrar la calma, y por otro a poder gestionar dos de las emociones que hemos dicho, la rabia y el miedo.

Técnicas de relajación y calma

- Técnicas de respiración y relajación. Tanto la respiración como la relajación nos ayudan a regular nuestras emociones negativas y nos ayudan a tranquilizar nuestros cuerpos. Con la respiración podemos conseguir un gran bienestar y una sensación de tranquilidad, nos puede ayudar a alejarnos de los conflictos y a sentirnos bien. La relajación también nos puede servir para desconectar de la realidad y introducirnos en un mundo imaginario donde nos podemos sentir protegidos. Se puede acompañar de una música suave.
- Visualizaciones: con una música sutil y relajante procuramos tomar conciencia, muy poco a poco, de todas las partes de nuestro cuerpo. Después intentamos conectar con los sentidos, notar el tacto, sentir los olores, escuchar, imaginar... Y nos vamos concentrando en un lugar o un momento que nos resulte agradable y lo visualizamos.
- Podemos pensar en cosas que nos producen bienestar o satisfacción.

Técnicas de autocontrol

Las emociones no podemos dejar de sentirlas y no es negativo experimentarlas, pero debemos aprender a identificarlas para después poderlas gestionar.

¿Qué puedo hacer cuando siento RABIA? Para poder sacarla se pueden realizar técnicas basadas en la respiración, porque sólo se regula desde la actuación, no desde el lenguaje:

- La respiración de DRAGÓN: respiración en 4 tiempos: INSPIRAR / STOP / EXPIRAR / STOP. Simulando el dragón que inspira fuerte para coger fuerza y expira fuerte para sacar su rabia.
- Inflar globos al máximo para después hacerlos explotar.
- Postura del leñador: favorece la liberación de tensiones del cuerpo. Se colocan las piernas separadas y las manos entrelazadas. Se levantan los brazos por encima de la cabeza tomando aire por la nariz. Después tenéis que imaginaros que sois leñadores cortando un tronco y bajáis los brazos con fuerza diciendo: "Aaah!", para expulsar el aire.

¿Qué puedo hacer cuando siento MIEDO? El miedo es una emoción primaria, que todas y todos sentimos en algún momento y que además puede ser útil porque nos aparta del peligro, pero también nos paraliza y nos puede impedir progresar. Gran parte de los miedos que sentimos son imaginarios y se dan frente a algo desconocido que nos genera incertidumbre. Podemos:

- Respirar profundamente.
- Sentir que el miedo no es algo negativo, es otra puerta que se abre para enseñarte cosas de ti mismo/a.
- Identificar cuál es el miedo. Concretarlo. Poner palabras para poderlo aceptar.
- Intentar pensar en lo que te puede ayudar, alguna capacidad que dominas para contrarrestar este miedo. Autoconfianza. Adquirir a través de la práctica alguna imagen mental o algún pequeño objeto que puedas asociar a la fortaleza, a confiar en que aquello pasará y a recordar que es producto de la imaginación.

OTRAS PROPUESTAS

LA MÚSICA es una gran aliada del campo emocional. Cuando escuchamos música, sentimos. Por eso, las dos actividades que vienen a continuación se llevan a cabo con música. Unas músicas determinadas (que pueden ser las mismas o las que desee utilizar) que nos inspiran las emociones que también os explicitamos:

Miedo:

Pierre Boulez - *Rituel en Memoria de Bruno Maderna*:

<https://www.youtube.com/watch?v=-k7EXNZqIUg>

Efectos de sonido: <https://www.youtube.com/watch?v=4tv6DD3Pp4M>

Peer Gynt - *In the hall of the mountain king*:

<https://www.youtube.com/watch?v=xrIYT-MrVal>

Rabia:

Béla Bartók - *El mandarín maravilloso*

<https://www.youtube.com/watch?v=o9h3nUIRsnY>

Nous sommes du soleil:

<https://www.youtube.com/watch?v=fJzzBUKTFQQ> (a partir del minut 14'20)

"The Secret Life of Walter Riddle":

<https://www.youtube.com/watch?v=SdyVDiHzYTE> (a partir del minut 3'43)

Carnaval de los animales: <https://www.youtube.com/watch?v=X3gb9cgaUPA>

Nostalgia:

René Aubry – *Fil de Verre*: <https://www.youtube.com/watch?v=DuGRQjHomBw>

René Aubry – *Salento*: <https://www.youtube.com/watch?v=UZCXa602wMI>

Ternura:

Lluís Llach: *Tendresa*: <https://www.youtube.com/watch?v=f00BCPfQQA4>

Ludovico Einaudi – *Giorni*: <https://www.youtube.com/watch?v=P2K7D-uMH2g>

René Aubry – *Demi Lune*: https://www.youtube.com/watch?v=SKP4_VcKkks

René Aubry – *Zig zag*: <https://www.youtube.com/watch?v=z4CEuOxVp3c>

Tristeza:

Yann Tiersen – *Comptine d'un autre ete*:

<https://www.youtube.com/watch?v=NvryolGa19A>

Peer Gynt – *Mort Ase*: <https://www.youtube.com/watch?v=ATBwxG20Umc>

EXPRESIÓN CORPORAL Y MOVIMIENTO

Lo que pretendemos es dejarnos sentir, dejarnos llevar, mientras escuchamos músicas que nos inspiran: ternura, miedo, tristeza, rabia y/o nostalgia.

Os ofrecemos una propuesta de expresión corporal general, que puede servir para cualquiera de las emociones que se desee trabajar. Después os mostraremos una actividad diferenciada para cada una de las cinco emociones que os proponemos.

Para empezar, partimos de la conversación y la dinámica que hemos hecho en el aula sobre las emociones. Ponemos una de las músicas y sentados en el suelo, con los ojos cerrados intentamos encontrar esta emoción, primero inmóviles. Poco a poco vamos incorporando movimiento ocupando todo el espacio, dejándonos sentir...

Si lo deseáis puede ser totalmente libre, pero a veces va bien dar algunas consignas, como:

- Interpretamos sin sonido, sin hacer ningún ruido.
- Nos observamos entre compañeros, buscando conexiones, miradas, etc.
- Hacemos momentos de pausa (silencios corporales) que nos ayudan a uno/a mismo/a y al grupo a tomar conciencia y a darle realismo.

También existe la posibilidad de incorporar materiales como: pañuelos, periódicos, sillas, cajas, etc., en diferentes rincones, que se pueden utilizar o no.

En un momento dado, el adulto dice STOP y el nombre de algún niño o niña. Todo el mundo se detiene, excepto quien ha sido nombrado, que será observado por el resto del grupo y si quiere, se imitarán sus movimientos.

Propuestas concretas para cada emoción que realizaremos con la música correspondiente:

EL MIEDO (Boulez): *recomendamos que medio grupo actúe y el otro medio mire*. Nos movemos por el espacio sintiendo el miedo, expresándolo con todas nuestras partes... Cuando la música para y se hace silencio (la misma música ya lo hace), nos quedamos como estatuas. Los que hacen de espectadores, se levantan y van a pasearse entre las estatuas, mirándolas, pero sin tocarlas, hasta que vuelve a sonar la música. Después cambiamos de grupo.

LA RABIA: *recomendamos hacer grupos impares de tres, cinco o siete niños y que cada grupo haga su interpretación.* Haremos un laboratorio de movimiento. Esto quiere decir que nos vamos a mover según unas consignas que pactaremos y sólo podemos hacer estas acciones, que en este caso, deben ir vinculadas a la rabia. Podemos fijar dos que las hacen todos los grupos, que son: hacer pausa y copiar; y dos más, que cada grupo puede inventar aprovechando, por ejemplo, movimientos que han salido en la primera actividad general. Cada grupo prepara su interpretación, que después harán frente a los otros, que tendrán que adivinar qué consignas tienen que son diferentes a las de su grupo. Si es conveniente, también podemos facilitar materiales como en la actividad inicial.

LA NOSTALGIA: todos los niños y niñas piensan en algo que les transmita nostalgia: abuelo, invierno, flor..., lo que sea. Recogemos estas palabras por escrito. Para hacer esta interpretación cada niño tiene alguna prenda que abriga esta nostalgia: un pañuelo, una bufanda... y dejándose llevar por la música hacen movimientos muy suaves con estos elementos. Hay un rapsoda (que puede ser un niño o niña o el maestro/a) que tiene las palabras que hemos recogido y que irá diciendo de una en una, muy lentamente. Cuando dice una palabra todo el mundo se queda quieto en la postura que está; cuando vuelve a decir otra todo el mundo se vuelve a mover. El rapsoda se puede ir paseando entre los diferentes niños y niñas y puede jugar a congelar el momento cuando lo encuentra bonito.

LA TERNURA: *por parejas.* Uno hace de escultor/a y el otro de escultura. Se modela el cuerpo del otro, muy despacio, intentando conseguir una escultura que sea tierna, bonita... Cuando la obra está terminada, se le pone una pluma, que simboliza la belleza. Todos los escultores y escultoras pueden admirar las otras obras. Después cambiamos los roles.

LA TRISTEZA: *por parejas o tríos.* Cuando estamos tristes nos ayuda recibir un abrazo, nos da calor y abrigo. Por ello en esta dramatización queremos simular que nos abrazamos, sólo simularlo... porque el abrazo que nos haremos busca rodearnos, procurando no tocarnos. La idea es que uno de la pareja haga una

figura estática, entonces es cuando el otro rodea una parte del cuerpo de "la escultura". Una vez rodeada la escultura, quien la ha rodeado se queda estático cogiendo el rol de escultura y quien hacía de escultura ahora huye de los brazos que lo han rodeado, para volver a empezar de nuevo el ciclo. Los movimientos se hacen de uno en uno, primero una persona, después la otra y buscan rodear una parte del cuerpo del otro, pero sin tocarlo.

EXPRESIÓN PLÁSTICA

Las propuestas que vienen a continuación también parten de la música y el cuerpo, para llegar, esta vez a hacer una creación de carácter más plástico y llena de colores.

Pintamos: facilitamos la paleta de colores, diferentes instrumentos para pintar (pinceles, esponjas, palos, etc.) y tela de ropa, papel o plástico, que pueden estar colgadas entre árboles, en las patas de las mesas, en las paredes, en el suelo, o donde se quiera. Se trata de ir poniendo diferentes músicas y dejando que la emoción fluya a través de las formas y colores, de manera abierta, libre y sin límites.

Bosque de esculturas: Hacemos dos grupos entre toda la clase, una mitad hacen de esculturas y la otra de escultores. Los escultores moldean y cambian de posición a estas esculturas, y una vez colocadas a su gusto, los escultores empiezan a hacer de pintores y pintar el cuerpo de estos niños convertidos en esculturas. Los niños y niñas que hacen de esculturas pueden ir con ropa interior o traje de baño y es necesario que les facilitemos una paleta con un abanico amplio de colores para que usen los que les vayan mejor según lo que les sugiera la música. Después hacemos cambio de roles.

Y, además, también podéis hacer:

EL VÍNCULO - LA CARTA

En el espectáculo, la carta también juega un papel clave. De hecho, es a través de una carta arrugada como una bola, que Juan descubre la cara más amable del Ogro. Y el Ogro parece que mantiene esta cara más tierna, y más de

cuidar, porque se hace cargo de su hijo Miguel, como si no se hiciera grande. Vemos como una y otra vez intenta escribirle una carta, y es al final del espectáculo que lo consigue. Esta carta nos habla del vínculo.

Y, ¿qué es el vínculo? Por definición: del latín Vinculum 'vínculo', *es la relación afectiva que se establece entre dos o más personas*. Una de las necesidades básicas del ser humano, aparte de la alimentación, la protección, etc., es establecer vínculos afectivos, que normalmente establecemos con familiares o personas cercanas.

Así, os planteamos la siguiente actividad:

Si ahora pudieras escribir sólo UNA CARTA, ¿a quien la escribirías? Hagámosla...

ROMPER CON LOS ESTEREOTIPOS - DINÁMICA DE GRUPOS

Ahora pondremos la mirada en los dos personajes: en el Ogro, en Juan y en su interacción. Vamos a valorar qué hacen, cuál es su rol, qué relación tienen, cómo evolucionan, etc.

- **Ogro:** ¿Cómo está al inicio del espectáculo cuando ingresa en prisión?, ¿Cómo pensamos que se siente, que nos lo hace pensar?, ¿Cuál es su rol?, ¿Parece que tenga sentimientos aparentemente contrapuestos?, ¿Qué hace cuando llega el compañero de celda?, ¿Y al final del espectáculo como está?, ¿Podríamos decir que tiene dos caras?
- **Juan, su compañero de celda:** ¿Cómo se siente cuando llega a la celda?, ¿Qué te parece que quisiera hacer?, ¿Qué haríais vosotros? A medida que avanza el espectáculo, ¿piensas que se siente diferente?, ¿Qué relación tiene con el Ogro?

¿Qué diríamos que caracteriza a un Ogro, y a un buen chico?

¿Con qué nos identificamos?

¿Las personas que han hecho algo mal tienen sentimientos? ¿Pueden querer?

También podemos **conversar en torno a la amistad** o el vínculo entre los dos personajes. ¿Qué es la amistad? ¿Qué haces con los amigos y amigas? ¿Te puede traicionar un amigo?

Con esta secuencia de fotos que adjuntamos, podéis hacer una **reconstrucción de la historia** que os puede ayudar a ver cómo evoluciona la relación entre los dos presos. ¿Hemos entendido, por ejemplo, que el Ogro cuida a su hijo y que más adelante lo deja marchar? ¿Porque lo hace?

También se puede jugar a cambiar el orden y reinventar la historia.

JUGUEMOS - DINÁMICA DE GRUPOS

Hacemos dos grupos. Imaginemos que estamos en mundos separados, contrapuestos y tenemos que buscar la manera de acercarnos al otro. A partir de materiales que ofrecemos, cada grupo prepara un juego o dinámica que propondrá al otro para acortar distancias y encontrar complicidades.

Materiales discontinuos que podemos ofrecer: cajas, ropas, maderas, cartones, papeles, etc., también materiales de juego simbólico o de construcción.

LA ESCENOGRAFÍA – LA PRISIÓN

Iniciamos una conversación para hablar de la escenografía y los recursos artísticos que ha utilizado la compañía.

- ¿Habéis estado en una cárcel?
- ¿Os la imaginabáis así? ¿O cómo pensabáis que sería el decorado?
- ¿Porque creéis que la compañía ha rehuido los barrotes de hierro y el material frío?
- ¿Qué recursos artísticos han utilizado? (En este espectáculo hay pocas sombras, voz en off, escenario cambiante, mucha expresión facial y gestual por parte de los actores).
- ¿Lo harías de forma diferente? ¿Para conseguir qué?

FINAL FELIZ - EL DIBUJO

Hemos estado hablando en diversos momentos de la historia que nos cuenta este espectáculo, también de su final.

¿Piensas que tiene un final "feliz"? ¿Podría acabar de otro modo? Lo puedes representar a partir de un dibujo.

El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson: es una novela de intriga y misterio. La novela trata el tema de la oposición entre el bien y el mal, dentro de la misma persona, apelando al carácter híbrido del ser humano entre ángel y bestia que le otorga la tradición cristiana, lejos del maniqueísmo. También critica la sociedad victoriana, en la que la apariencia social es lo más importante, a pesar de que interiormente la gente sea inmoral.

Sinopsis:

El doctor Jekyll descubre una poción que permite el desdoblamiento de la personalidad en una parte buena y una mala. Cuando se la bebe, se convierte en Mr. Hyde, un hombre deformado que es capaz de cometer los crímenes más horribles. Jekyll llega a no poder controlar las dos personalidades.

El abogado Utterson investiga este personaje, y todo parece conducirlo a su amigo Jekyll, que supuestamente lo protege. Observa que esto coincide con el cambio de hábitos del doctor: se vuelve más solitario y se encierra en su laboratorio de manera obsesiva. Por otra parte, Poole (el criado de Jekyll) piensa que Hyde ha matado al doctor porque ya no lo ve, y pide ayuda a Utterson. Ambos, con la ayuda de Bradshaw (el otro criado), entran en el laboratorio y encuentran Hyde muerto, mientras que Jekyll está desaparecido. Dos cartas permitirán conocer la verdad: resulta que una poción con ingredientes impuros hizo que el experimento produjera la transformación; pero, en terminarse, es imposible volver a hacer la poción efectiva, por lo que sería Hyde para siempre.

Más que mascotas. Un desfile de emociones ilustradas de Raquel Gu, quiere ser un muestrario de mascotas imaginarias que ayudan a los niños y niñas a expresar sus emociones más habituales. La de la tristeza los abraza y los seca las lágrimas, la menjavergonya los motiva a probar cosas nuevas, la robusta les aporta seguridad y la de la calma los relaja poniéndose sobre ellos. Desde el humor gráfico, la autora acompaña cada dibujo con un texto en verso.

Artículo: Como he hecho las paces con una emoción que odiaba? de Glòria Cornet:

<https://relacionsconscients.blogspot.com.es/2018/01/com-he-fet-les-paus-amb-una-emocio-que.html>

Artículo: Las emociones se enseñan o se viven? de Gino Ferri:

<http://www.blOgrosasensat.org/2017/08/les-emocions-sensenyen-o-es-viuen.html>

Entre el bien y el mal. (Película) Sócrates es un hombre nuevo. Acaba de salir de la cárcel y se va a vivir a "Los Ángeles" con el fin de buscar trabajo y tener un futuro lejos de la delincuencia y el crimen. En la comunidad donde va a vivir, las cosas no le van bien, pero su actitud valiente y honesta, llegará a los corazones de sus nuevos vecinos. Sin embargo, los problemas no tardan demasiado en surgir. Sócrates, siempre luchador, está decidido a enfrentarse a ellos para ayudar a sus amigos, pero antes debe decidir si quiere traspasar la línea que separa el bien del mal.

Héroe anónimo. Un vídeo que demuestra que es posible conseguir convertir el mundo en un lugar mejor con pequeñas acciones diarias. Lo que gana una persona que es buena con la gente no es dinero, no se hará famoso y saldrá en la televisión... lo que recibe son emociones y experimenta la felicidad. Un vídeo muy útil para trabajar la empatía, la generosidad y el altruismo.

<https://www.youtube.com/watch?v=knEiriBmpH4>

Ángel y demonio. En este cortometraje se demuestra que hay que ser solidario con los demás, sobre todo si tienen una situación más desfavorable.

https://www.youtube.com/watch?v=MYq_35xJtFY&t=7s

El poder de los abrazos. En el corto se presenta el mundo como un lugar frío y distante. Las personas se muestran agresivas e irritables. En el vídeo se demuestra que un abrazo expresa y hace sentir: amor, afecto, seguridad, protección, confianza, fortaleza, apoyo, estima, amistad, alegría, felicidad. Un abrazo puede romper barreras que a veces las palabras no pueden hacer.

<https://www.youtube.com/watch?v=PEtSjG0uQg4>

El viaje de Arlo: Animación infantil que narra las aventuras de un dinosaurio y un niño humano. Permite trabajar el tema de la amistad y el desarrollo personal de los dos protagonistas a medida que superan numerosas dificultades que inicialmente los tenían atemorizados.

Shorts. La piedra mágica. (Película) Algunos alumnos del colegio Black Falls han cogido manía a Toe Thompson, un niño de 11 años que siempre acaba asumiendo sus ataques. El pueblo entero, y también los padres de Toe, trabaja en Black Box una empresa que tuvo mucho éxito en su momento creando un artículo multifuncional.

Miedo: El cuento de Graciela Beatriz Cabal cuenta cómo un niño vive diferentes situaciones de miedo: a la oscuridad, al ruido, a las personas bajitas, a las altas, etcétera, hasta que adopta unos perros y se come todos sus miedos. Un historia de fortaleza para superar una difícil situación.

<https://www.youtube.com/watch?v=v2YQKfOlcgU&index=8&list=PLqLqLhXOcdYqCEB6oUpLRqQ-5F2Y2mCCE>

Mi lado de la bufanda: Carmen Paredes es la autora de este cuento sobre la amistad de dos amigos, Héctor y Violeta. Enseñar a los más pequeños el valor de la amistad verdadera a través de una bufanda que los une, a veces parece que los separa, otras los llena de amor y en ocasiones es como si los ahogara. Una metáfora sobre el valor de la amistad verdadera.

<https://www.youtube.com/watch?v=y8bq63NgaF4>

La Flor Más Grande del Mundo: Este cuento escrito y narrado por José Saramago trata sobre un niño que crece en un mundo quebrado por el individualismo, la desesperanza y la falta de ideas, donde prevalece el egoísmo, la falta de solidaridad o de amor a la vida. El niño realiza un viaje a su interior en busca de los valores esenciales que le ayudaran a darle sentido a su vida y su infancia se convertirá en el lugar para reencontrarse con el mejor de sí mismo.

<https://www.youtube.com/watch?v=1RiwA4r8k8k>

Monsterbox: Es una emotiva, divertida y tierna animación sobre la amistad. Sus autores, Ludovic Gavillet, Lucas Hudson, Colin Jean-Saunier y Dérya Kocaurlu, son cuatro estudiantes de una reconocida escuela de Arte y Diseño de Lyon (Francia) que han sabido llegar al corazón de pequeños y mayores.

Los protagonistas son dos amigos totalmente diferentes que valoran la amistad por encima de todo, sabiendo reconocer los errores y aprendiendo de ellos.

<https://www.youtube.com/watch?v=hM4CWXwkyZ0&index=7&list=PLqLqLhXQcdYqCEB6oUpLRgQ-5F2Y2mCCE>

SmileUrbo

Juego de simulación interactivo diseñado para enseñar a los jugadores cómo afrontar los retos del mundo real. A través de la participación del grupo y la toma de decisiones, se forma en habilidades de comunicación, resolución de problemas, cooperación, gestión del tiempo y

negociación.

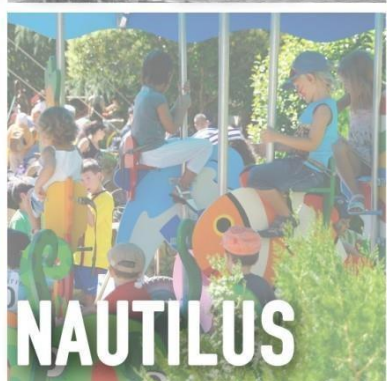
<http://www.smileurbo.com/>

365 Batecs

Recurso pedagógico que ofrece vídeos testimoniales de formato breve para reflexionar en torno a las personas en situación vulnerable.

<http://www.365batecs.org/materials-didactics>

PINOCCHIO

COMPANYIA DE COMEDIANTS LA BALDUFA

CARRER DE MÚSIC VIVALDI 12 BX | 25003 LLEIDA

T: +34 973 281 457 | +34 649 985 052

www.labaldufateatre.com | baldufa@labaldufateatre.com

