

GUÍA PEDAGÓGICA DEL ESPECTÁCULO

TÍTULO: “Totolín-entredós-”

COMPAÑÍA: Títeres Etcétera

PÚBLICO PREFERENTE: Primer y segundo ciclo de Educación Primaria

GÉNERO: Teatro-Títeres-Música

ÁMBITOS, ÁREAS O MATERIAS: Todas las áreas, pero cobran especial relevancia educación artística, lengua castellana y literatura, ciencias sociales, valores y expresión corporal.

DURACIÓN: 45 minutos.

SINOPSIS

A punto de comenzar un concierto didáctico un imprevisto hace que todo cambie...

Este espectáculo se concibe como una suerte de entredós, ese encaje fino que une los tejidos, ese universo que emerge entre bastidores y telones, esa realidad que se articula entre el mundo de los artistas y los espectadores.

Es un tributo a los payasos más sorprendentes y provocadores del circo, los 'augustos' clásicos, portadores de un humor ingenuo y profundo a la vez. Se inspira en artistas de renombre como Grock, los Rudi Lata o Charlie Rivel.

Nos habla de la perfectibilidad del ser, de nuestra capacidad de superación y de lucha por hacer realidad nuestros sueños; nos habla, en fin, de nuestra propia condición humana. Se trata pues de una entrañable historia de amistad que apela a la sonrisa.

La puesta en escena combina los lenguajes musical y titiritero. La música, creada para esta obra, se interpreta en directo con varios instrumentos -fundamentalmente piano- y es ella la que hila las relaciones entre los distintos personajes.

Este espectáculo es un acto de transmisión artística a través de varias generaciones, una historia de superación, con una enorme fe en el provenir.

JUSTIFICACIÓN

En palabras de Juan Mata Anaya, el título del nuevo espectáculo *Totolín –entredós-* no es arbitrario. El uso del nombre de Totolín es una celebración de la memoria de Hermenegildo Lanz, que llamó así a la marioneta que ideó y construyó en momentos desconsolados de su vida, y la utilización de la palabra entredós (según la RAE es una “tira bordada o de encaje que se cose entre dos telas”) es a la vez una forma de reivindicar la honestidad y la

Totolín, marioneta creada por Hermenegildo Lanz en 1942.

perseverancia del padre del director de la compañía, quien nunca se rindió y contra todo tipo de difamaciones y olvidos interesados supo mantener viva la memoria de Hermenegildo Lanz y actuó además de entredós, de delicado encaje entre dos épocas, entre dos vidas, entre el pasado y el presente, entre el abuelo y el nieto.

Una labor de articulación donde la protagonista de la obra dialoga durante todo el espectáculo con el alter ego de Hermenegildo Lanz, con la marioneta que ideó hace setenta y cinco años para que le sirviera de portavoz de su pensamiento, de su estado de ánimo, de su esperanza, y que con extraordinaria elegancia y emoción maneja Enrique Lanz, su padre, nieto de Hermenegildo Lanz y director de la compañía Etcétera.

El espectáculo es delicado, sutil, conmovedor... y está repleto de símbolos y significados que contribuyen a la admiración, pues impresiona ver a tres generaciones juntas en el escenario: las sombras inspiradoras de dos de ellas y la presencia física de otra, que actúa como agradecido deudor, como continuador de la trayectoria honesta de sus mayores, quienes en las peores circunstancias supieron permanecer firmes, íntegros, vivos.

El personaje principal es un augusto de circo, y lo representan con un títere.

Esta figura, de un metro de alto, construida en madera de tilo, mezcla varias técnicas de animación. Es una combinación entre un títere de mesa y una marioneta (títere de hilo). Se mueve fundamentalmente por la acción de poleas y contrapesos, que se vinculan con el títere a través de 6 largos hilos.

En el rico y fascinante mundo del circo se encuentran diferentes tipos de payasos. Entre ellos destaca el *augusto*, personaje más torpe, sorprendente y provocador. No lleva trajes de lentejuelas ni maquillaje llamativo (a diferencia de los *carablanca*), toca varios instrumentos musicales y más que con palabras, se comunica con el público a través de gestos y relaciones singulares con los objetos.

Independientemente de seguir las actividades propuestas en esta guía, si trabajamos por proyectos (ABP), la asistencia a la representación puede ser la actividad motivadora, y a partir de aquí desarrollar nuestro proyecto de “*Títeres*” o “*El Clown augusto*”, finalizándolo con un espectáculo propio.

Como vemos, infinidad de aspectos que serán utilizados en esta guía didáctica, de manera que se pueda profundizar con los niños y las niñas en las propuestas estéticas y culturales que nos hace Etcétera con “*Totolín-entredós*”.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

- Crear hábitos culturales y formar espectadores y espectadoras desde tempranas edades.
- Descubrir y utilizar nuevas posibilidades expresivas utilizando objetos.
- Recordar y reconstruir aspectos de la experiencia vivida, expresándolos mediante diversas técnicas artísticas, de representación lúdica.
- Desarrollar el gusto por las artes escénicas y divertirse aprendiendo del juego dramático.
- Fomentar la autoestima, la responsabilidad y el sentido crítico constructivo.
- Conocer el mundo de los *Títeres* y los “*Clown augustos*” clásicos.

EN EL CURRÍCULO

La asistencia al espectáculo y realización de las actividades que se proponen a continuación, integra los contenidos y estándares de aprendizaje evaluables de las distintas áreas de conocimiento de las Etapas de Educación primaria a las que va dirigido, favoreciendo así el desarrollo de todas las competencias clave.

METODOLOGÍA

Cada maestro y maestra utilizará una metodología según sus posibilidades, pero sería deseable atender a los principios básicos, esto es, que sea una metodología activa, lúdica y motivadora en la que el alumnado sea el verdadero protagonista de su aprendizaje. Es por ello que se utilizarán las siguientes estrategias:

- Potenciar la curiosidad del alumnado hacia el espectáculo y su uso como punto de partida para nuevos aprendizajes y actividades creativas en el aula.
- El juego como principio de la actividad para hacer de ella una tarea placentera.
- Combinar actividad colectiva, grupal e individual, que posibilite tanto el aprendizaje individual como el desarrollo social.
- Implicar a las familias, como fuente de recursos y optimización de aprendizajes.

Igualmente sería deseable que los docentes conocieran el mundo de los Títeres, con esta intención les dejo unos enlaces que facilitan el acceso a información sobre este tema:

- ✓ Web de Etcétera: <http://titeresetcetera.com/espectaculos/totolin-entredos>
- ✓ Interesante artículo que desglosa las bondades curriculares al alumnado de 2º ciclo de primaria, desarrollando un proyecto de títeres:
https://elpais.com/elpais/2019/11/06/escuelas-en-red/1573068391_345886.html
- ✓ Ideas para hacer títeres en: <https://www.pinterest.es/emesachurruca/t%C3%ADteres/>
- ✓ Titeresante: <http://www.titeresante.es/tag/educacion-y-titeres/>

- ✓ UNIMA Internacional: www.unima.org
- ✓ Centro Intencional del Títere de Tolosa TOPIC, País Vasco: www.topictolosa.com

Del mismo modo sería deseable que los docentes conocieran el mundo Clown:

<https://youtu.be/erWjFRItBHM>

<https://clownplanet.com/payasos-tradicionales/>

Junto a esta Bibliografía

- ✓ Caroline Dream. (2012). *El payaso que hay en ti*. Colección Clown planet. Edición Álex Navarro.
- ✓ Caroline Dream. (2020). *Apayásate*. Colección Clown planet. Edición: Álex Navarro.
- ✓ Alfredo Mantovani, Rosa Inés Morales (1999). *Juegos de Expresión Dramática*. Ñaque editora.
- ✓ Esther Torres Rubio. (29 de enero de 2014). *El "Clown" como el arte de darse permiso*. MITO revista cultural, 46. <http://revistamito.com/el-clown-como-el-arte-de-darse-permiso/>

ACTIVIDADES PARA REALIZAR ANTES DE VER EL ESPECTÁCULO:

- 1 Visualizamos el vídeo promocional del espectáculo y otras informaciones sobre el mismo: <http://titeresetcetera.com/espectaculos/totolin-entredos>

y después planteamos una **tertulia dialógica** sobre lo que han visto, lo que conocen y lo que esperan aprender. Para realizar este formato de asamblea es importante respetar los siguientes aspectos:

- a) La disposición del alumnado debe ser de tal manera que todos se vean la cara, esto es, disposición en U o circular.
- b) Hay un moderador o moderadora que se encarga de dar turnos de palabra y hacer respetar todas las opiniones. Recomendable al principio estar acompañado por un adulto.

- c) Si pueden participar dos voluntarios o voluntarias adultos(familiares) sería ideal.
- d) La sesión, entre la visualización y la tertulia, no puede durar más de 45 minutos.
- e) Esta actividad se puede evaluar con una rúbrica que adjunto en el apartado de evaluación.

2 Nuestras invitaciones

Cada alumno y alumna confecciona una invitación-entrada. Pueden ir desde diseños sencillos para los más pequeños, hasta el aprendizaje de programas como Canva para su diseño digital. Pero ambos deben llevar los mínimos de una entrada: espectáculo, compañía, día, hora, lugar y una imagen.

El día de la representación cada niño y cada niña llevará su entrada, vivenciando así otro aspecto significativo de lo que supone asistir al teatro.

3 Trabajo de las **emociones** a través del tema musical inicial que aparece en el espectáculo.

Cada alumno y alumna, con un folio en blanco y materiales para colorear, comenzará a pintar lo que les sugiera lo que van a escuchar. Deben intentar no pensar en nada, el dibujo puede ser como quieran, abstracto, trazos indefinidos, técnica libre...

Escuchan: *Para Elisa* de Beethoven

<https://youtu.be/UPNUpgDwFRo>

Cuando termina les preguntamos qué emociones les ha transmitido la música:

Ternura, tristeza, alegría, felicidad...

La que más haya surgido se puede seguir trabajando en el siguiente enlace

<http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html>

4 Juego de expresión dramática

Se puede generar un taller de expresión dramática con las sesiones que cada maestro o maestra considere. Una fuente bibliográfica importante es el libro de D. Alfredo Mantovani, que antes he referido. Voy a proponer un juego llamado "Payasos":

Objetivos: Imitar con espectadores que aprenderán a comportarse como tales.
Desinhibirse.
Improvisar.

¿Cómo se juega? Ejercicio-juego para 4 voluntarios o voluntarias que se colocan una nariz de payaso. Se sientan juntos en 4 sillas y de cara a los espectadores. El maestro o maestra les va proponiendo determinados personajes u objetos para que los imiten, pero utilizando sólo sonidos y gestos con la cara. La imitación se hace por turnos, pero siempre empezando por uno de los extremos, actuando todos sucesivamente.

Se pueden imitar animales (un cerdo, un caballo, un gato) que tengan hambre, frío o que estén llamando a su dueño; un bebé que quiere llamar la atención de su madre; un señor que le habla a un perro juguetón; una carrera de coches de fórmula 1; una moto que funciona mal; una lavadora; el despegue de un cohete espacial.

A tener en cuenta: La nariz es una máscara y ayuda a desinhibirse. En este juego se trata de que uno tras otro realice la misma acción, que tendrá el sello particular de cada uno de los participantes.

No hay que olvidar que imitación y creatividad son como las dos caras de la misma moneda. Imitando... imitando... vamos creando y nos vamos soltando.

Duración y material: 20 minutos y narices rojas de Clown, una para cada alumno y alumna.

5 Taller de títeres

Aprender a contar una historia con títeres no es tarea fácil, pero si involucramos a los niños desde el nacimiento del propio títere y a través de ese objetivo encontramos su historia. Veremos que ver los títeres detrás de la escena, no quita magia. Motiva al niño y a la niña a crear y a ver un mundo que está a su alcance y solo hace falta abrirle la puerta para "crear".

Lo ideal sería contar con alguna compañía profesional titiritera que hiciera el taller. Si no es posible, se pueden contar cuentos clásicos elaborando títeres sencillos de sus personajes: Con guantes de goma, con cilindros de cartón y palillos largos; con pelotas de poliespán que hacen de cabeza, pinchados en palillos largos y un trozo de tela para el cuerpo; con calcetines viejos...

También pueden inventarse historias donde los personajes son verduras.

Esas historias tienen un principio (donde se presentan los personajes), una trama y un desenlace o final. Tienen que escribirlas, es el punto de partida.

ACTIVIDADES DURANTE EL ESPECTÁCULO

Durante el espectáculo, todos estaremos atentos. El maestro o maestra hacen de modelo mostrando interés y curiosidad por todo lo que se muestra.

Cuando las niñas y niños pequeños hablan del espectáculo durante la representación nos están indicando su interés por la obra, no deberíamos intentar silenciarlos, mucho menos con los molestos siseos que a veces se utilizan. Sólo en el caso en que interrumpieran en exceso la representación merece la pena intervenir para callarlos.

Es conveniente invitar a los niños y niñas a pensar y organizar previamente las preguntas que realizarán durante el coloquio con los actores y actrices. Las cuestiones deben concretarse desde la propia reflexión de los niños y niñas y tras la detección de intereses observada en las actividades previas realizadas.

¡SILENCIO el espectáculo comienza! ¡Agudicen los sentidos!

ACTIVIDADES PARA REALIZAR DESPUÉS DE VER EL ESPECTÁCULO

1 Evocando “Totolín-entredós”.

Conversar en la asamblea (también podemos utilizar el formato de tertulia dialógica antes explicado) sobre el contenido de la obra, recordando y preguntando a los niños y niñas sobre la misma: qué sucedía, qué instrumentos aparecían, los momentos más divertidos o impactantes, etc. Estas ideas serán de suma importancia para diseñar las actividades posteriores que puedan surgir del interés del alumnado. Se pueden recoger por escrito.

2 Investigamos. Uno de los augustos más famosos de todos los tiempos fue el suizo Grock (1880-1956). Tocaba 24 instrumentos musicales, hablaba varios idiomas y en un momento fue el artista mejor pagado de Europa. Realicen un trabajo de su biografía. Con posterior exposición.

3 Filosofía de Totolín.

Entramos en la página de la compañía

<http://titeresetcetera.com/espectaculos/totolin-entredos> leemos, comprendemos y escribimos todos los apartados que anotan la filosofía de Totolín.

Finalmente se hace una Asamblea con lo aprendido, sugiero que se haga con formato tertulia, pues saldrán valoraciones y paralelismos muy interesantes.

4 El Mural. Al alumnado se le propone hacer un dibujo, de técnica libre, que refleje lo que le ha llamado la atención del espectáculo. Una vez realizados, se expondrán en una zona destacada y común. Se puede emplear, como elemento principal, el propio cartel de la obra, enriqueciéndolo con la información adicional escrita que deseemos transmitir al resto de la comunidad educativa.

EVALUACIÓN

Teniendo en cuenta que la evaluación es continua y formativa, la valoración de las actividades propuestas dependerá de cada docente. A continuación ofrezco una rúbrica de valoración para las tertulias dialógicas:

Tertulia dialógica	Desempeño máximo 4	Desempeño alto 3	Desempeño medio 2	Desempeño bajo 1
Material 5%	Trae y respeta el material	De vez en cuando le falta algún material: libro o las actividades	Casi siempre suele traer el material, pero algunas veces no trae las tareas pedidas.	Suele traer el material pedido con algún olvido. Así nunca trae las tareas realizadas.
Actividades realizadas 30%	Siempre hace todas las actividades presentadas con limpieza, claridad y sin faltas	Hace todas las actividades aunque, ocasionalmente adolece de la suficiente limpieza y claridad.	Alguna vez no hace las tareas. además le falta claridad de exposición.	La mayoría de las veces no las hace, pero improvisa y aporta alguna cuestión interesante.
Participación 40%	Participa activamente con aportaciones interesantes y acordes al contexto.	Participa con regularidad, aunque con aportaciones menos significativas.	Participa de vez en cuando, pero aporta ideas interesantes.	Participación es anecdótica. Suele repetir ideas que ya han salido en la tertulia.
Respeto por la dinámica de la tertulia 15%	Respeto el turno de palabra, la opinión de los compañer@s y la dirección del moderad@r siempre.	Respeto el turno de palabra y la opinión de los compañer@s, pero se muestra intransigente a la hora de respetar al moderad@r.	Aunque suele respetar la dinámica de la tertulia, algunos días se muestra intransigente con las opiniones y quiere ser protagonista.	Habitualmente hay que llamarle la atención un par de veces. Alguna vez hace "gracias" para provocar risas.
Expresión oral 10%	Se expresa con claridad y concisión. Maneja un registro amplio de vocabulario. Su nivel argumentativo es bueno.	Se expresa con claridad, pero da algún rodeo y su vocabulario no es muy variado.	Se expresa con claridad, pero recurre mucho a ejemplos, le falta vocabulario para expresar lo que quiere decir.	Encuentra dificultad para expresar lo que quiere decir. su vocabulario es repetitivo y no argumenta con solidez.

Por último, agradecerles que, como profesionales de la Educación, hayan apostado por un espectáculo de Abecedaria para poner en contacto al alumnado con las Artes Escénicas.

Para enriquecer futuros cuadernos pedagógicos, me encantaría que escribieran al siguiente mail:

amesper305@protonmail.com

Contando si le ha sido útil esta guía y si han planteado algunas propuestas didácticas diferentes.