

FICHA PEDAGÓGICA PARA *EL REFUGIO*
Propuesta por Bonifacio Valdivia**TÍTULO:** El refugio**COMPAÑÍA:** LA ROUS**DESTINATARIOS:** Alumnado de Secundaria.**ÁMBITOS, ÁREAS O MATERIAS:** Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Educación para la ciudadanía, Educación ética-cívica, Educación Plástica y Visual, Música, Lengua castellana y Literatura.**GÉNERO:** Teatro**SINOPSIS:** “Creí que las guerras eran algo que ocurría a los demás. Jamás se me pasó por la cabeza que una guerra estallaría en mi ciudad, lo pondría todo patas arriba y partiría mi vida en un antes y un después”.

Eva es una niña de nueve años que, al inicio de una guerra, ha quedado encerrada en un antiguo refugio del que no consigue salir. Pasa el tiempo y lo que al principio parecía un juego, una anécdota, se convierte en permanente... En terrible. Allí dentro, en una situación precaria y sin referentes adultos, todo se vuelve difícil y extraño.

Mientras se acaba la comida y el agua, se agota también la esperanza. Eva escribe cartas a sus padres que nunca llegan a su destino. Grita, aunque nadie la oye. Sobrevive, aunque el tiempo la marca de forma indeleble.

Y, al final, en medio de la locura que continúa fuera, ella descubre que los niños de nada sirven en las guerras. Nadie les pide permiso para arrasar sus vidas, para destruir su inocencia y acabar con su alegría. Sólo las sufren, sólo las padecen entre el horror y el silencio.

Duración aproximada: 55 minutos.**I.- JUSTIFICACIÓN**

Acercarse al tema de la guerra con el propósito de provocar la reflexión sobre su terrible realidad, y hacerlo desde la emoción más íntima sin caer en el sentimentalismo ni la truculencia, sólo puede lograrse desde un espectáculo medido, depurado hasta lo esencial, en todos los elementos que lo hacen posible, desde la dramaturgia hasta el último detalle de la utilería. Rosa Díaz, La Rous, ha tenido la fortuna y la profesionalidad de conseguirlo en *El refugio*. Sin duda, los alumnos de Secundaria se encontrarán con “la realidad cruda e inevitable, lo único que viene a su encuentro” durante la representación. A partir de ahí las posibilidades educativas de este espectáculo se despliegan en un amplísimo abanico que los profesores pueden aprovechar en cualquier sentido que lo intenten, porque desde los valores artísticos hasta los sociales y personales la función es en sí misma un material pedagógico

imprescindible. Un espacio escénico único pero versátil, una sola acción dramática, desarrollada en tres secuencias con un ritmo exacto, una interpretación rigurosa y precisa, un vestuario y un atrezzo lleno de significados directos y de las sugerencias necesarias y una banda sonora que vale por sí misma, hacen que el tiempo en la sala vaya transcurriendo sin permitir al espectador el menor descuido, de la misma forma que la emoción se extiende entre el público pero sin apoderarse de él, porque desemboca inevitablemente en la reflexión crítica. Aunque primero fuera reconocido con el premio al mejor espectáculo y a la mejor interpretación en la Feria Europea de Artes Escénicas para niños y niñas (FETEN, 2011) y después con el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, no es éste un espectáculo para niños o jóvenes sino para todos, porque a nadie lo deja ajeno.

II.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS

- Conocer la realidad de la guerra y las consecuencias de su violencia en el ámbito personal, íntimo e intemporal del individuo, al margen de perspectivas militares, de los relatos de hazañas y lejos de cualquier identificación con la heroicidad.
- Promover la reflexión crítica sobre esa realidad y la crueldad de sus efectos.
- Fomentar los valores de la paz y el aprecio de la vida por encima de cualquiera otros.
- Posibilitar el tratamiento y el debate sobre otras realidades y valores sociales como la tolerancia, el respeto a la vida y a los derechos fundamentales del ser humano.
- Apreciar la capacidad de las artes escénicas y sus distintos lenguajes para desarrollar la conciencia y el juicio crítico en el público espectador a través de la emoción estética, tan lejos del sentimentalismo como del alegato irracional.

III.- COMPETENCIAS BÁSICAS

- A) Competencia digital y tratamiento de la información: la investigación que se propone a través de varias de las actividades recomendadas para antes de asistir al espectáculo tiene el propósito de fomentar y desarrollar la capacidad para buscar la información textual y gráfica que permita el acercamiento a la realidad de la guerra y sus repercusiones sobre los individuos, al tiempo que propicia la discriminación con respecto a su tratamiento ficticio en los juegos y videojuegos, a la lejanía con que se perciben los conflictos bélicos en la literatura, el cine u otros medios de comunicación.
- B) Competencia social y ciudadana: la función sitúa a los espectadores ante una de las realidades más crueles de la guerra, el desamparo trágico de los más débiles, sus principales víctimas. De esa forma no deja otra opción más que la de la reflexión crítica sobre la necesidad de la paz y del rechazo de toda forma de violencia como única e insoslayable condición para hacer posible la vida social en el pleno ejercicio de los derechos fundamentales del ser humano.
- C) Competencia cultural y artística: el espectáculo supone un perfecto ejercicio dramático en el que se aúnan de forma exacta y medida los distintos lenguajes escénicos para componer una estructura en la cual la función estética alcanza a emocionar tanto como a provocar la crítica ante la violencia de la guerra, sin permitir la identificación heroica ni sentimental, lejos del alegato simplificador y de la sensiblería, en el que los espectadores pueden apreciar los valores simbólicos y las sugerencias que la ficción teatral puede alcanzar más allá del realismo general de la representación.
- D) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo a lo largo de la vida: *El Refugio*

coloca inevitablemente a los espectadores en el lugar del “otro”, el de la niña que protagoniza la historia. O lo que es lo mismo, ante la pregunta de qué haría yo, qué sería de mí en esas circunstancias, cómo podría seguir viviendo, que en definitiva es la interrogación básica para poder aprender y dominar recursos intelectuales y procedimentales durante toda la vida y ante cualquier situación.

- E) Competencia para la autonomía e iniciativa personal: en una situación límite como la que la función presenta, el espectador puede observar cómo la protagonista toma decisiones, tiene iniciativas y ejecuta acciones aparentemente sencillas en la vida cotidiana, pero que adquieren un valor esencial para sobrevivir y resistir, no sólo físicamente sino personalmente, en el mundo cerrado del refugio.
- F) Competencia en comunicación lingüística: Eva, la niña del refugio, juega y habla. La comunicación lingüística es un elemento esencial del juego que le permite sobrevivir, pero además escribe cartas a sus padres. El lenguaje de las cartas es su asidero con la vida; en él abriga su esperanza vital y en esas líneas se encierra lo esencial del conflicto dramático de la función. Atender, comprender y encontrar el sentido último del texto teatral es para el espectador uno de los principales vínculos emocionales que le ofrece la representación.

IV.- CONTENIDOS

- Investigación sobre la realidad de los refugios construidos durante los principales conflictos bélicos del siglo XX para conocer las condiciones de vida que los ciudadanos soportaban en esos espacios, que suponen un doble valor para ellos: la posibilidad de salvaguardar la vida y el más claro indicio de su desgracia.
- Lectura de textos y testimonios sobre la experiencia de los bombardeos en cualquier guerra para conocer además la impronta que para el resto de la vida dejaron en quienes los sufrieron.
- Reflexión sobre la realidad cotidiana de la guerra y la vida de los niños a partir de la lectura de un texto literario: *El perro de Goya en Beirut* de Ricardo Gómez.
- Conocimiento de la experiencia de la Guerra Civil española a través de la visita directa o a través de vídeos y testimonios grabados de la rememoración de esa experiencia por personas que en ese momento la vivieron siendo niños.
- Reflexión sobre los distintos lenguajes teatrales y su interrelación en el escenario para la construcción de una función teatral.
- Observación y análisis de los distintos materiales con que se construye la escenografía, la utilería, vestuario del personaje; de las marcas para el movimiento y la interpretación y, sobre todo, de la estructura dramática y el desarrollo del conflicto que ofrece esta función.
- Audición y análisis del papel dramático que cumple la banda sonora musical original compuesta para el espectáculo.

V.- METODOLOGÍA

Antes de asistir a la representación se procurará la participación de los posibles

espectadores como agentes activos que investigan, conocen y reflexionan, para relacionar después los conocimientos adquiridos con la observación atenta durante la representación y terminar finalmente durante el coloquio, si lo hubiere, o de nuevo en el aula con la exposición de un juicio crítico, bien individualmente o en grupo mediante un debate.

VI.- ACTIVIDADES PROPUESTAS

1.- Antes de asistir al espectáculo:

- a) Probablemente todos hemos tenido la enorme fortuna de no haber vivido en una guerra. Pero también la mayoría podemos tener la sensación de que la conocemos, porque oímos o leemos noticias de tantas guerras cómo suceden en el mundo, vemos sus imágenes en televisión o jugamos a la guerra con técnicas que parecen muy reales. ¿Estamos seguros de que las conocemos, de que sabemos lo que un bombardeo supone para cualquier ser humano, especialmente para los niños? Podéis empezar a comprobar hasta qué punto nos hacemos una idea aproximada de esa experiencia si leemos el reportaje *Memoria de bombas y niños* antes de ir al teatro. Pinchad en la imagen.

- b) *El Refugio*, la obra de teatro que vamos a ver, nos quiere presentar esa experiencia, muy cerca, a unos pocos metros de la butaca en la que nos sentaremos en la sala. El título ya os indica algo y sugiere mucho. Lo que nos designa es lo que la escenografía construirá en el escenario: un refugio similar a los que se construyeron en las guerras sobre todo del siglo XX. ¿Habéis conocido alguno? Investiguemos. Sigamos a las niñas asustadas de esa imagen.

- c) Durante el siglo XX también en España hubo una guerra de la que sin duda tendréis noticia: la Guerra Civil española. Y también en España se construyeron muchos refugios, algunos debajo de las escuelas e institutos, como el de la representación a la que asistiremos. ¿Iguales? Vamos a visitar uno y comencemos a escuchar los testimonios de quienes estuvieron allí siendo niños. Estad atentos a esa experiencia y recordadla cuando estéis en el teatro.

- d) Si conocéis a alguna persona que haya vivido durante una guerra, pedidle que os cuente una historia de las que guarda en su memoria. Después, en la clase de Plástica con la ayuda de vuestros profesores o en vuestra casa, dibujad unas viñetas que os ayuden a recordarla. Construiréis así un relato gráfico. Os puede ayudar este vídeo, dividido en dos partes, que recuerda la experiencia de los refugios en Arjonilla, un pueblo de Jaén. Se ha hecho con la memoria que no se debe perder.

REFUGIOS EN ARJONILLA 1

REFUGIOS EN ARJONILLA 2

- e) La guerra es terrible. Sus efectos sobre las personas, y especialmente sobre los niños, cruel; en ese momento y para el resto de sus vidas, si sobreviven. Es algo que afecta a lo más íntimo del ser humano, a su integridad y la dignidad de su vida. Como dice la autora y actriz de la obra que vais a ver en el teatro, “cada niño que sobrevive a la guerra tiene dos historias: una la de la guerra y otra la de sus consecuencias, la de antes y la de después”. Debéis ver este reportaje, en clase o en vuestra casa, porque puede ser un buen resumen de todo lo que venimos investigando. Estad atentos a las palabras finales de la señora que acompaña al periodista. Tenía ocho años cuando se vio obligada a acudir al refugio, como la protagonista de la función de teatro a la que asistiréis.

- f) Por eso la guerra es un tema constante a lo largo de la historia de todas las artes y ha producido grandes obras. El arte es así parte de la memoria de todos. Entre otras cosas eso es lo que pretende ser el espectáculo que vais a ver. Aunque estoy seguro de que no os dejará indiferentes, no esperéis escenas terribles, ni llenas de sentimentalismo, ni truculentas. *EL REFUGIO* de la compañía La Rous se dirige a lo esencial: va a haceros pensar porque os atraparé con la emoción. Basta con que seáis respetuosos, guardéis silencio y prestéis atención. Pinchad en el cartel de la función y entraréis en la página web de la compañía. Vosotros encontraréis ahí un vídeo para que os hagáis una primera idea de la función y los profesores un cuaderno didáctico del espectáculo.

2) Durante el espectáculo:

- a) Se ilumina un pasillo rectangular del escenario. Una niña juega con su tren y su muñeco. En la escuela repite como si la hubieran castigado: “Los cuadernos son para escribir”. Es la vida cotidiana y sin preocupaciones de una niña a quien en la escuela le han avisado de la guerra, pero ella no está preocupada. Es el mes de mayo y primavera. Estamos ante el planteamiento del conflicto teatral. Sólo han pasado tres minutos del espectáculo, cuando el ruido de un avión y el estruendo de un derrumbe acaban con la escena. ¿Hace falta más tiempo para que entendamos? ¿Necesitamos otras imágenes o más palabras? No, en el teatro no, porque la ficción del teatro siempre cuenta contigo, con la inteligencia del espectador, con su capacidad para construir la historia. ¿Quién es esa niña? ¿En qué país vive? Quien tú quieras y dónde tú te imagines. Es una niña y todas las niñas y niños del mundo a los que, con la rapidez de un instante, una guerra les cambia la vida. ¿Os dais cuenta del papel tan importante que el público espectador tiene en el teatro? Seguid atentos, imaginad, relacionad lo que veis y lo que escucháis, dejad que las sugerencias desde el escenario os lleguen libremente.
- b) El conflicto está planteado: una niña que ha caído en un refugio es un ser humano al que han arrancado de su mundo y al que la guerra ha dejado sola y perdida en otro ajeno, extraño y desolado. ¿Qué puede hacer ese ser humano? Ante todo vivir. ¿Cómo puede vivir así una niña? Ahí empieza a desarrollarse el conflicto dramático de esta obra.
- c) Fijaos en cuál es su primer recurso: juega y juega hasta casi el final de la obra. ¿Qué haríais vosotros? ¿Por qué no llora, grita y se desespera? ¿Es una inconsciente o está atolondrada? ¿Por qué juega esta niña, por qué juegan los niños?
- d) La imaginación del juego es una forma de conocer el mundo que nos rodea. Jugando Eva irá siendo consciente de dónde está, de su situación de soledad, de lo que quizás le espera y también de lo que estará ocurriendo fuera. Pero además una niña de ocho años en esa situación sólo dispone del juego como única herramienta: para hablar, para encontrar un compañero, para tener esperanza, para sobrevivir. Este es el gran reto dramático del personaje.
- e) Observad cómo evoluciona Eva y cómo se relaciona con los pocos objetos que pueblan su mundo, cómo los usa, cuántas sugerencias se obtienen de ellos y llegan hasta vosotros en esta representación. En el teatro cualquier cosa (desde un casco o un barreño de cinc hasta una mazorca o un paracaídas) adquiere sentido. Los objetos y los útiles (el atrezzo) no valen por sí mismos, sino por lo que significan y sugieren.
- f) Y qué ocurre en el exterior. No lo vemos, pero sí lo conocemos. En el teatro participan muchos lenguajes. En este caso el de los sonidos. El ruido de los aviones, el estruendo de las bombas, las voces de los soldados. La guerra está presente en el escenario por lo que oímos y por lo que no oímos. ¿Dónde están los padres de la niña? ¿Alguien la está buscando? Silencio.
- g) Eva intenta comunicarse con el mundo exterior. ¿Cómo? Escribe cartas. Acaba escribiendo muchas cartas. Las cartas son muy importantes para ella. Otro símbolo de

su esperanza y otro elemento que nos va marcando la evolución de la situación del personaje. Las palabras que utiliza en ellas son muy significativas, tan sencillas como emocionantes. Fijaos cómo lo cuida y cómo cambia conforme avanza la representación. ¿Qué os sugiere que haga barquitos con ellas antes de depositarlas en el buzón?

- h) En un espectáculo es muy importante cómo se organiza la historia y cómo se marca el paso del tiempo. Todo espectáculo “se escribe” sobre el escenario como cuando redactáis un texto, con signos de puntuación y nexos. Observaréis que todo su desarrollo queda dividido en tres partes. ¿Qué signos os lo hacen saber? La luz, los sonidos y la música (la canción *Somewhere over the rainbow*) y la radio. Esos son los signos teatrales a los que tenéis que atender como espectadores igual que a los de la escritura cuando leéis un texto.
- i) Al mismo tiempo veréis cuál es el uso del vestuario, del maquillaje y sus complementos. En este caso no sólo se trata de un disfraz de niña. El vestuario y los distintos elementos que lo acompañan sufren también un cambio. Os hablan de algo: de que el tiempo va pasando y de Eva, de cómo la situación va deteriorando al personaje. Ella lo sabe y por eso quiere mantener todas las rutinas de la vida: se lava, sigue las instrucciones del refugio, hace la comida... hasta que al final toda la desolación posible se cierne sobre ella.
- j) Ya hemos aludido a la música. En este caso se ha compuesto especialmente para el espectáculo y utiliza una canción conocida. ¿La conocéis? Atentos a su papel durante el espectáculo: unas veces subraya y complementa lo que sucede, otras vale por sí misma porque te dice lo que pasa y otras, como en el caso de la canción, es un contraste con lo que estamos viendo en escena. ¿Veis de cuántos recursos dispone el teatro para trasladar al público aquello que se propone la representación?
- k) La iluminación no sólo sirve en este espectáculo para marcar el paso entre las escenas, sino para acotar el espacio. Un círculo central te marca el agujero por el cayó Eva, su mayor o menor intensidad y sus tonos están acorde con el carácter de la escena que se representa. La luz en el teatro no sólo alumbra, sino que nos habla. Fijaos en la compenetración entre luz, música y movimiento en la escena en la que Eva juega (sueña, imagina) con la tela del paracaídas que ha caído desde el exterior. No hay una sola palabra; sólo interpretación, música y luz. No hace falta nada más.
- l) Y ahí comienza la última parte hasta el desenlace. Ya es verano. ¿Hace falta que en el teatro os presenten más explícitamente el final? Ya sabéis observar los signos teatrales. Otra vez el teatro os deja libres, porque confía en la inteligencia y la sensibilidad del espectador. Dejad volar vuestra imaginación y vuestra inteligencia. ¿O acaso queréis que alguien os responda a la pregunta fundamental de esta función de teatro: “¿Para qué sirve una niña en una guerra?” No permitáis que nadie conteste por vosotros, nunca os quedéis satisfechos con ese disparo final. La respuesta está en vosotros mismos.

3.- Después del espectáculo:

- a) Espero que cuando acabe la representación Rosa Díaz vuelva al escenario para hablar con vosotros. Supongo que, pasados los primeros segundos pero antes de que la emoción os abandone, tendréis mucho que decirle. Hacedlo con libertad. No os quedéis con ninguna inquietud: preguntad, opinad, expresad en la sala todo lo que os haya podido sugerir o inquietar durante los cincuenta y cinco minutos de la representación.
- b) Después, en la clase, no nos podemos quedar sólo con el recuerdo de lo que hemos visto. Primero, os propongo un coloquio entre vosotros y con vuestros profesores. En la clase de Lengua leeréis un cuento. Se titula *El perro de Goya en Beirut*. Es el primer cuento del libro *Cuentos crudos*, cuyo autor es Ricardo Gómez. Está publicado por la Editorial SM, en su colección Gran Angular. Tras su lectura el tema para debatir está claro: *¿Para qué sirven los niños en una guerra? ¿Qué pueden hacer los niños y jóvenes por la paz?*
- c) Además en la clase de Música podríais realizar una audición de la música compuesta para *El Refugio* y de la canción *Somewhere over the rainbow*. Después, recordando las escenas de la función, podéis intentar recoger las diferentes sugerencias que en cada uno provocan esas melodías y la letra y música de la canción. Las encontraréis en esta página web:

<http://sndmusica.blogspot.com.es/2011/03/39-el-refugio-la-rous-2011.html>

- d) Para los profesores que puedan estar interesados en seguir aprovechando la experiencia de haber asistido a la representación de *El Refugio*, Rosa Díaz propone la lectura del siguiente texto:

BASTIDA, Anna, *Desaprender la guerra*, Barcelona, Icaria editorial, 1994.

En caso de que decidan hacerlo, pueden encontrar una buena ayuda o herramienta en esta página:

<http://ies.victoriakent.fuenlabrada.educa.madrid.org/Departamentos/GeografiaHistoria/WEBQUEST/WEBQUESTGUERRA/>

- e) Finalmente, debemos reflexionar y expresar nuestro juicio crítico como público sobre el espectáculo que habéis visto. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia como espectadores? ¿Os esperabais un espectáculo así? No os quedéis simplemente en la expresión de vuestras sensaciones o sentimientos. Considerad también los distintos elementos teatrales que La Rous ha puesto en juego en *El Refugio*: interpretación y actuación, vestuario, escenografía, iluminación, música y desarrollo del montaje. Si lo redactáis estaréis haciendo un ejercicio de crítica teatral, semejante a la que se publica en los periódicos.
- f) Por último, podéis enviar las conclusiones de vuestras actividades, vuestras críticas

sobre el espectáculo, todo lo que ha supuesto para vosotros la asistencia a esta función o simplemente vuestro aplauso y felicitación a la compañía *La Rous* por el trabajo que os ha ofrecido. Hacedlo a esta dirección de correo electrónico:

larousteatro@gmail.com

VII.- EVALUACIÓN

- a) Adecuación de la obra para los niveles o edades recomendados: la propuesta escénica y sus valores.
- b) Valoración de la puesta en escena: utilización de los lenguajes escénicos, ritmo y duración del montaje, aportaciones artísticas y estéticas.
- c) Desarrollo de la función: atención a la llegada al teatro, condiciones del espacio para el público asistente, actitud del alumnado, participación de la compañía.
- d) Adecuación, oportunidad y utilidad de la presente propuesta didáctica.

NOTA DE INTERÉS ACERCA DE LAS ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

Las propuestas didácticas que ofrecemos no pueden ser entendidas simplemente como una relación de actividades que se entregará a los alumnos y alumnas para que las realicen sin más. Para su redacción se utiliza la segunda persona a modo de la voz cercana de un espectador que conoce el espectáculo al que se va a asistir. Pero se trata de una **guía de trabajo para los profesores o profesoras** quienes, en cada caso, las utilizarán, seleccionarán, diversificarán o ampliarán según su criterio, las condiciones de sus alumnos/as y las características propias de su centro.

Para su elaboración se parte del presupuesto de que todo el alumnado a partir de 5º curso de Primaria dispone de un ordenador o de que, en el caso de que no sea así, el centro escolar cuenta con una sala de informática o bien con una o varias aulas equipadas con pizarra electrónica, ordenador, proyector y conexión a Internet. Por ello remiten en tantas ocasiones al uso de las TIC.

Las propuestas que se recogen bajo el epígrafe *Durante el espectáculo* no son más que invitaciones e indicaciones para la observación y reflexión sobre los aspectos más destacados de cada uno de los montajes escénicos. Los profesores pueden presentarlas como aviso para los alumnos y alumnas antes de asistir al teatro, o después, para comprobar su percepción del espectáculo y provocar su reflexión. Pero siempre esas llamadas de atención deben preservar el objetivo primordial de que el alumnado disfrute con el espectáculo. Solamente desde la emoción primera del espectador el alumno/a puede ir formándose como público advertido y mínimamente crítico.