

Carmençita Y EL LOBO

Cuaderno Pedagógico

Carmencita Y EL LOBO

Carmencita Y EL LOBO

Cuaderno Pedagógico

Bienvenidas/os al cuadernos pedagógico de “Carmencita y el Lobo” de caraBdanza.

¡Tenemos tantas ganas de bailar con vosotras/os!

Nos adentramos en el cuento de Caperucita pero contado, esta vez, con la música de Carmen.

¿Nos acompañáis?

En este cuaderno hallareis material didáctico con el que podréis sacarle todo el jugo a la actividad complementaria.

La danza es divertida

¿Quién dijo que la danza es aburrida? ¿Que no la vas a entender?

¡Seguro que sí lo entiendes todo! Nosotros os lo ponemos fácil.

En este Cuaderno Pedagógico os vamos a dar las claves para entender el espectáculo, saber un poquito más de danza y, por al mismo tiempo, algunos aspectos de la pieza musical.

Además, propondremos actividades para hacer antes, durante y después de venir a vernos al teatro. Seguro que así la experiencia será mucho más rica.

Desde **caraBdanza**, confiamos plenamente en la función vuestra, educadores. Vamos a hacer todo lo posible para que, tanto para los peques como para vosotros, la actividad sea lo más interesante y entretenida posible.

¿Quiénes somos?

caraBdanza es una compañía de Danza Contemporánea y Neoclásica creada en 2013 por Gonzalo Díaz.

Sus objetivos siempre han sido crear un lenguaje propio y un equipo estable con el que explorar las posibilidades del cuerpo y la emoción desde una técnica muy exigente.

En estos años, hemos creado 8 coreografías que han viajado por casi toda España, ¡hasta Italia!

Hemos hecho más de 200 funciones y hemos llegado a ser finalistas los premios MAX, el máximo galardón del teatro español, en 3 ocasiones.

Pero, ¿de qué trata “Carmencita”?

Nos hemos inspirado en el cuento de Caperucita y el Lobo para contar esta historia. ¡Pero nos nos íbamos a quedar ahí!

¿Sabías que el origen de la fábula de Caperucita es muy antigua? Probablemente medieval. Pero la primera versión para niños es la de Charles Perrault de 1697. De ahí, los Hermanos Grimm escribieron otra en 1857 que es la historia que, hoy día, todos nos sabemos.

Nosotros hemos querido traer a Caperucita más cerca, gracias a uno de los personajes españoles más universales: Carmen.

Y, ¿cómo lo hemos hecho? Pues, ¡gracias a la música!

La ópera “Carmen” de Georges Bizet es una de las más conocidas de todos los tiempos. Sus temas musicales traspasan generaciones y seguro que todos los hemos escuchado en muchos ámbitos.

La original se compuso en 1875 como ópera cómica, con números musicales intercalados con texto hablado.

Para la danza, hemos querido emplear una versión fantástica, sólo instrumental, que compuso Rodión Shchedrin, un compositor ruso que creó esta potente versión para su mujer, la mítica bailarina rusa Maya Plisetskaya, en 1967.

Gracias por la historia pero, ¿yaún no me has dicho de qué trata!!

¡Cierto! ¡Perdona, que me enrollo! Te lo cuento (¡aunque seguro que ya lo conoces!):

Carmencita se divierte con sus amigas en la aldea.

Su Padre, que es Guardabosques, les advierte del peligro que les acecha: un lobo merodea cerca de la aldea.

La Madre de Carmencita llama a la niña. Debe ir a a casa de su Abuelita, en el bosque, a llevarle una rica merienda de frutas.

Carmencita se encamina a ver a su abuelita a través del bosque.

En un cruce de caminos, el astuto Lobo convence a Carmencita para ir por el camino largo y deleitarse con las maravillas del bosque. Ella, fascinada por los animalitos y la belleza del lugar, se entretiene jugando.

Mientras, el Lobo se adelanta. Lleg a la casa de la Abuelita y la encierra en un armario. Se viste con su ropa, se mete en la cama y espera.

Carmencita llega a la casa. Su abuela está muy rara...¡Es el Lobo! Trata de huir pero él la atrapa y la encierra también.

Por suerte, el Padre de Carmencita estaba cerca y las libera. Encierra al lobo para asombro del pueblo.

Carmencita se apiada y libera al Lobo a condición de que proteja la aldea y no haga nunca daño a nadie.

¡Fin!

¿Qué nos interesó?

En las historias originales, a ambos personajes: Carmen y Caperucita, se les juzga y condena por ser víctimas de los actos de otros personajes (José, El Lobo).

Dar luz y espacio a la culpabilización de las víctimas fue el motor para la creación de esta obra y la investigación en las correlaciones entre las dos fábulas para crear una coreografía que disfrutara toda la familia, pero especialmente dirigida a la infancia.

¿Qué competencias vais a desarrollar?

1. **Competencias Lingüísticas:** Ya que vais a tener que exponer y argumentar vuestras ideas acerca de la obra y los personajes.
2. **Competencias Interpretativas:** Ver una obra de danza, con una narrativa, os invita a deducir quién es cada personaje, qué quiere y qué hace para conseguirlo. Pero todo ello con el reto de usar el movimiento y no la palabra para llevarlo a cabo. ¿Cómo lo harán?
3. **Competencias Sociales:** Hacer actividades en grupo ayuda a las relaciones y la inteligencia interpersonal. Fundamental para vivir en sociedad.
4. **Competencias Psico-motoras:** Ver danza activa tus neuronas espejo y estimula tu cerebro. Además, con las actividades complementarias propuestas, moverás tu cuerpo en relación con el espacio y con los otros.
5. **Competencias Ciudadanas:** Asistir a un espectáculo en un teatro, siguiendo unas normas concretas, saliendo del espacio habitual, prepara a la vida en sociedad y educa en valores cívicos.
6. **Competencias Culturales:** Saber más sobre una composición musical tan famosa como hermosa, saber acerca fábulas y personajes que forman parte de nuestra cultura.
7. **Competencias Musicales:** Aprender a comprender la música, sus partes, sus temas y características.

Finalidades

- Crear un nuevo público más crítico y más participativo, con una especial sensibilidad musical, artística y creativa.
- Motivar a los escolares a apreciar la danza de forma amena, divertida y continuada, a la vez que rigurosa.
- Acercar y promocionar la danza no comercial entre niños y jóvenes, desmitificándola y quitándole hieratismo y rigidez.
- Acostumbrar a los más jóvenes a ver danza y escuchar música clásica.
- Procurar que el movimiento y el juego activo recupere el terreno perdido en la mente de los niños. Tan necesario hoy día con el exceso en el uso de las pantallas.
- Establecer relaciones directas con la danza, su lenguaje, su mensaje, su poética y su entorno.
- Estimular la capacidad de atención, goce, reflexión, ensueño y admiración de los escolares por la danza y la música.
- Establecer líneas de trabajo que permitan la creación de un tejido pedagógico de interés por el fenómeno dancístico, y que a la vez facilite la labor de los docentes.

Aprendizajes específicos

- Motivar la expresión de ideas y pensamientos a través del cuerpo.
- Alcanzar un mayor conocimiento del lenguaje de la danza.
- Análisis activo de lo que se ve y lo que se genera y propone en clase.
- Escucha activa.
- Aprendizaje y desarrollo de una actitud crítica y constructiva ante las cosas.
- Reencuentro con el cuerpo, el juego, el movimiento y la interacción.
- Adquirir habilidades motrices y rítmicas mediante el desarrollo de las actividades.

Antes de ir al Teatro :

¡Os proponemos una serie de actividades para disfrutar más de nuestra obra y exprimir todas sus posibilidades!

Como docentes, puede ser interesante plantear a los alumnos una serie de preguntas para que reflexionen en clase y se extraiga, de sus explicaciones, nuevos conocimientos.

- ¿Qué es la danza?
- ¿Qué sabes sobre danza?
- ¿Qué son los pasos en danza?
- ¿Qué estilos de danza conoces?

La **danza** es una de las artes más antiguas. Comenzó con la sociedad misma. Las tribus creaban ritmos con percusión corporal e instrumentos básicos, cantaban y bailaban al mismo tiempo.

desde entonces, ha acompañado a todas las culturas. En rituales para invocar la lluvia, a dioses, en casamientos, en celebraciones...

Sin embargo, hace tan sólo 3 siglos, nació el **Ballet** como arte, para ser representado en escenarios teatrales y en palacios. Se crearon historias y coreografías, algunas de las cuales aún se representan hoy: Giselle, El Lago de los Cisnes, Cascanueces...

La **Danza Contemporánea** es aún más reciente. Tiene poco más de 100 años y nació de la necesidad de moverse más libre y contar historias más cercanas a la sociedad de su época.

Al contrario que el ballet, fue desarrollada por mujeres. Creadoras decididas y enérgicas que necesitaron generar nuevos lenguajes con el cuerpo para poder expresarse plenamente.

¡Ha evolucionado incluso hasta para no contar historias y bailar por bailar!; Hasta sin utilizar música! Es, en definitiva, la búsqueda de la libertad y la expresión total con el cuerpo. Por eso, hay tantos estilos en Danza Contemporánea, según las necesidades y sensibilidades de cada creador.

Antes de ir al Teatro :

- Ahora, os invitamos a que los peques creen pasos de danza, esto es, una pequeña coreografía o secuencia sencilla de movimientos. 8 por ejemplo.

1. Cada uno hace su coreografía. ¿Has elegido una música? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Qué te inspira esa música?
2. Dos peques (o más) hacen la misma coreografía. ¿Cómo se ve desde fuera? ¿Es fácil bailar al mismo tiempo con otra persona? ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil de esto?
3. ¿Qué tan fácil o difícil es enseñar tu coreografía a otra persona? ¿Te gusta?
4. Ahora cada uno hace su coreografía. En pequeños grupos y, así, el resto de la clase lo puede ver desde fuera. ¿Qué se ve? ¿A qué se parece? ¿Qué te hace sentir?
5. Por grupos, se han aprendido una coreografía, y la bailan delante de los demás, todos a la vez. ¿Cómo se ve? ¿Cómo te hace sentir?
6. Dos grupos, o dos parejas, bailan cada uno se coreografía al mismo tiempo. ¿Qué te hace sentir?
7. Un grupo baila una coreografía al tiempo y una persona está quieta o baila otra coreografía diferente ¿Qué se entiende? ¿Cómo lo sientes o interpretas?
8. Una misma coreografía se baila con diferentes músicas, de distintos estilos ¿Esto afecta al movimiento? ¿Y a lo que te hace sentir cuando te mueves? ¿Cómo se ve desde fuera? ¿Afecta? ¿Te hace sentir cosas diferentes? ¿El qué?
9. Con una misma coreografía, ahora jugamos a bailarla como animales : tigres, águilas, gatos, perros, tiburones, dinosaurios, serpientes... ¿Cómo haces para bailarla como cada uno de estos animales? ¿Qué has cambiado o adaptado? ¿Cómo se ve desde fuera?

Antes de ir al Teatro :

Un “paso” en danza, es cada uno de los movimientos. En técnicas más desarrolladas, cada paso tiene un nombre y así es más fácil de transmitirlo a otras personas y suelen estar en Francés para el Ballet y en Inglés para la Danza Contemporánea. Por ejemplo:

- En las fotos de arriba, Carmencita hace un “Arabesque” es decir, eleva su su pierna por detrás de su cuerpo.

- El Lobo aquí hace un “Grand Battement”, es decir, lanza la pierna muy alto, como una patada, ¡pero con mucho estilo! Mira qué bonito le queda también a los animalillos del bosque en la foto de la derecha.

- Aquí veis Carmencita y sus amigos, los animalitos del bosque, bailando todos al mismo tiempo y haciendo un precioso salto.

- Mientras que este momento es un tierno paso a dos de los padres de Carmencita. Concretamente un “porté”, es decir, una elevación o carga que hace un bailarín a otro.

Antes de ir al Teatro :

También, verás que hay momentos en que los bailarines bailan solos, por parejas, tríos o todos juntos.

¿Qué piensas que puede significar esto? ¿Qué te hace sentir que el Lobo o Carmencita bailen solos en el escenario?

Y, cuando son dos bailarines, ¿Qué crees que se está contando? ¡Pueden ser muchas cosas! Amor, pelea, persecución, juego....¿Qué pasa en cada momento?

En danza, cuando se baila por parejas se llama dúo o “paso a dos”. Esto último, tradicionalmente era un dúo romántico entre el bailarín y la bailarina protagonistas del Ballet, y había muchos “portés” o cargadas. Hoy en día esto ha cambiado mucho y ¡hay pasos a dos de todas las clases imaginables!

Verás otros pasos como giros, muchos tipos de saltos, rodadas por el suelo....¿Cuáles te gustan más? ¿Sabrías hacerlos después? ¿Qué sientes cuando los ves?

- Mira este Paso a Dos clásico, del ballet “El Cascanueces” y coméntalo:

- *Paso a dos del Hada del Azúcar:*

<https://www.youtube.com/watch?v=qy6dlGpC3Ns>

- Aquí tienes uno muy diferente de Danza Contemporánea. ¿Qué es parecido y qué diferente? ¿Te gusta? ¿Por qué?:

- *“The Mirror” del programa “So You Think You Can Dance”*

<https://www.youtube.com/watch?v=sOiD-UWW-g>

Antes de ir al Teatro :

Por otro lado, la música es muy importante en esta obra.

Como ya dijimos, se trata de “Carmen Suite” compuesta por Shchedrin para su mujer, la prima ballerina Maya Plisetskaya, basado en la ópera “Carmen”, de Bizet.

Os proponemos escuchar fragmentos y comentar qué imágenes os vienen, ¿Son alegres o tristes? ¿Qué instrumentos reconoces? Si cierras los ojos, ¿te vienen imágenes? ¿Podrías bailarlo?

Uno de los fragmentos más famosos es “La Habanera de Carmen”.

Aquí tenéis dos versiones de este fragmento:

- La versión original cantada de la ópera “Carmen” de Bizet.

“Habanera de Carmen” cantada por María Callas:

<https://youtu.be/EseMHr6VEM0?si=loSmP48DbwU15ptU>

- La coreografía original de la versión instrumental, para el ballet “Carmen Suite”.

“Habanera de Carmen” de Shchedrin, bailado por Maya Plisetskaya:

<https://youtu.be/wvKHERE3eI4?si=ml5Dl0W-wl3k430g>

- Aquí tenéis la “Marcha del Torero” de la versión que veréis en el teatro, la de Shchedrin.

¿Qué os inspira? ¿Cuántas partes o secciones tiene la música? ¿A qué os recuerda? Os proponemos caminar al tempo de la música (Veréis que, en su mayor parte, es un 2/4, esto es, cada compás tiene dos tiempos: primero fuerte y segundo débil). Dad una palmada en el tiempo 1, con el primer paso, y sólo un paso en el 2. ¿Es fácil? Y, ¿al revés, dando la palmada en el tiempo 2? ¿Qué varía? ¿Es más fácil o difícil?

- **https://youtu.be/F-3j6F9hTSE?si=LhBVCXnAL-TP_5r**

En el teatro

Los estudiantes obtienen la mejor experiencia de espectáculo si están preparados al comenzar. Háblales también sobre lo que significa estar en un espectáculo en vivo.

Como docente, la mejor manera de contribuir no es permanecer en silencio, sino sentarse entre los alumnos y compartir la experiencia con ellos. A continuación, expondremos algunas reglas y consejos para disfrutar de la representación. Pero antes debemos incidir en la importancia del comportamiento del profesorado durante la función, ya que son el ejemplo a seguir por su alumnado.

Por ello, animamos a que se asista de manera activa, sentados y prestando atención.

Por desgracia, es habitual observar corrillos de profesores y profesoras charlando durante la función en los pasillos laterales del patio de butacas. Y, sobre todo, rogamos evitar el uso de teléfonos móviles durante la representación porque la luz del aparato distrae a las personas que están alrededor. Los comportamientos poco educados en los teatros son un problema que afecta no sólo a los espectadores, sino también a los intérpretes de la obra. Estos comportamientos interrumpen el desarrollo de las representaciones. Crean un ambiente incómodo y desagradable para el resto de espectadores. Por otro lado, los bailarines pueden perder la concentración y el ritmo de la obra, lo que puede afectar de forma notable a la calidad del espectáculo.

Básicamente, podemos minimizar este problema si:

1. Cumplimos las normas que establece cada teatro.
2. Como asistentes, tomamos conciencia de estar en un espacio público y nos comportamos de forma educada y respetuosa.

Os dejamos una serie de consejos que podéis leer y comentar antes de acudir a la representación.

Si lo preferís, podéis imprimir la siguiente página para ponerla en el aula.

En el teatro

Antes de entrar al patio de butacas

1. Apagar el teléfono móvil.

Los teléfonos son una de las mayores distracciones que puede haber. Tanto para los espectadores como para los intérpretes. Los bailarines en el escenario pueden ver y escuchar mucho más de lo que nos creemos. Seamos respetuosos con su trabajo.

2. Dejar la comida y la bebida para otro momento.

Las normas pueden ser claras a este respecto en cada teatro. Puede estar prohibido o no, la comida y la bebida. Aunque se permita, lo mejor es no llevar a nuestro asiento, ni comida, ni bebida. Puede ser molesto y distraer a los espectadores de nuestro lado.

3. Necesidades fisiológicas.

Es muy molesto tener que levantarse durante la función. Distrae tanto a los espectadores como a los propios intérpretes.

4. Asiento correcto.

Debemos comprobar bien el número de fila y asiento si tenemos una entrada numerada.

Si nos equivocamos será un poco embarazoso para nosotros cambiarnos de sitio, haya empezado la función o no. También es molesto para el resto de los espectadores este tipo de movimientos. Sobre todo, si se hacen con la representación en marcha.

Durante la representación

1. Silencio.

Respetar el trabajo y esfuerzo de los artistas mirando y escuchando atentamente el espectáculo en silencio. El mejor regalo que podemos hacerle a un artista es prestarle atención.

2. No grabar la actuación.

La mayoría de los teatros no permiten la grabación de las funciones. Respetemos las normas. No grabar la función a escondidas. Además de ilegal, puede resultar muy molesto para las personas que están a nuestro lado.

3. Aplausos a su debido tiempo.

Si como oyentes, el silencio es nuestro regalo al artista mientras interpreta, agradecemos y reconocemos su buena labor mediante el aplauso – sin griteríos, ni silbidos – una vez acaba la interpretación.

¡Que disfrutéis de la función!

Después de la función :

Es recomendable evaluar y realizar un seguimiento de la actividad realizada, evitando convertir esta actividad complementaria en un hecho aislado.

Comentar e intercambiar impresiones, revivir las sensaciones, son algunas ideas para empezar. Más tarde, podéis valorar esta experiencia con algunas ideas que os dejamos aquí, y retomar las actividades planteadas en el bloque “Antes de ir al teatro” si queréis hacer balance de todo lo aprendido.

✓ COLOQUIO

Al terminar la función, es posible que se pueda realizar un coloquio con los artistas.

Podemos conversar sobre todo lo vivido durante el espectáculo, hablar sobre aquellos aspectos que han llamado la atención al alumnado, y resolver cualquier pregunta. Si por cualquier razón no fuera posible realizar este coloquio, os animamos a que lo hagáis en clase. Os dejamos algunas pistas:

¿Qué te ha llamado más la atención del espectáculo? ¿Por qué?

¿Sabes algo sobre los pasos de danza que has visto? ¿Cuáles te han gustado más?

¿Cuál es el momento del espectáculo que más te ha gustado? ¿Por qué? ¿Con qué personaje te identificas más y por qué?

¿Cuál es el momento de la obra que más te ha gustado? ¿Por qué? ¿Y de la música?

¿Para qué me ha servido ir a ver el espectáculo?

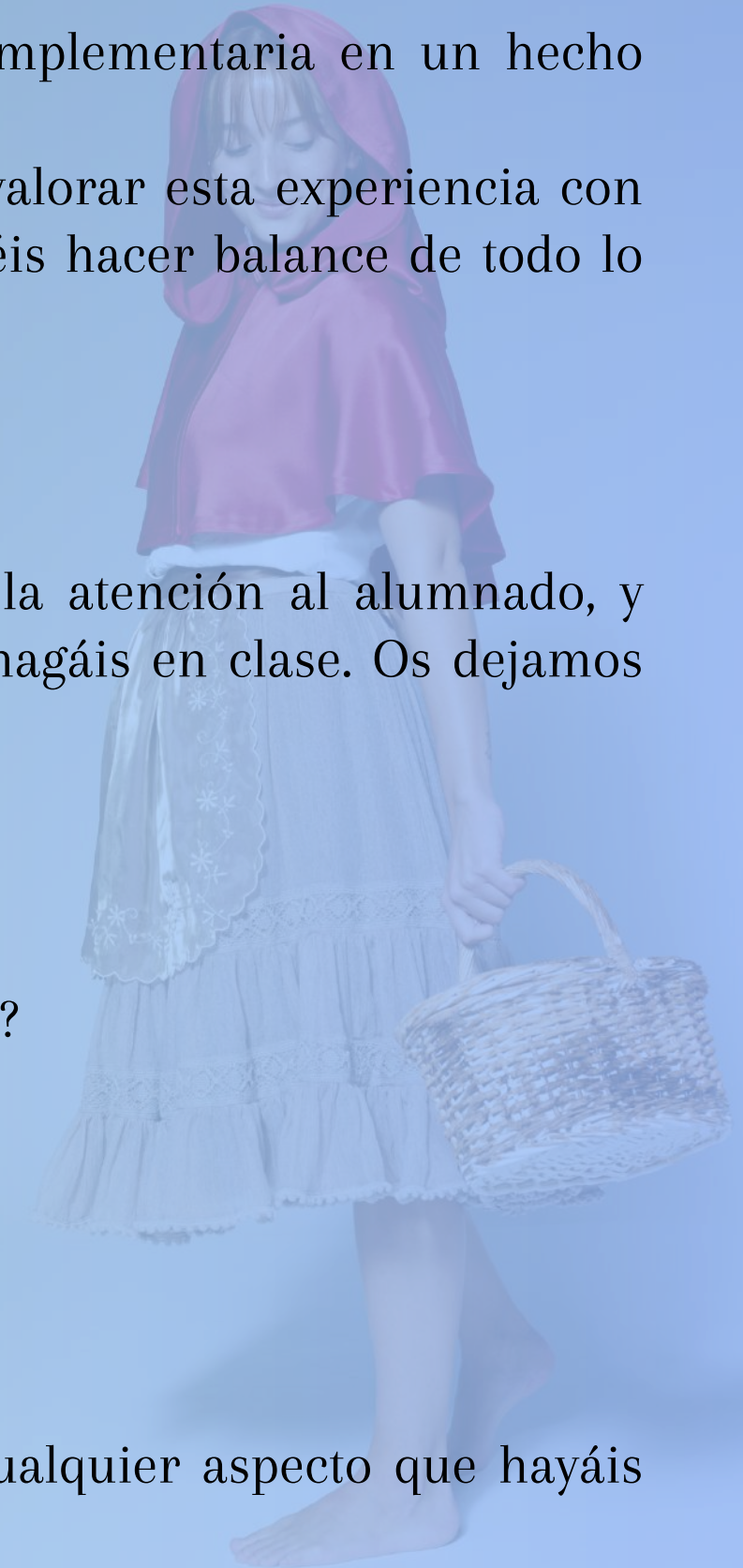
¿Qué me ha enseñado?

✓ VALORACIÓN

Es posible que el teatro al que has asistido te ofrezca una encuesta de satisfacción que puede ayudar a mejorar cualquier aspecto que hayáis podido percibir. Desde las instalaciones, la gestión de la actividad, e incluso el contenido de la programación.

También podéis valorar a la compañía, siguiendo los perfiles de RRSS, escribiendo un correo electrónico a **produccion@carabdanza.com**

La opinión crítica es muy importante. Aprender a hacer críticas constructivas es saludable.

¡Despedida!

Antes de cerrar este cuaderno, queríamos deciros que nos llena el alma saber que hemos podido sembrar algún estímulo en vuestra comunidad educativa.

Que nos dediquéis vuestro tiempo para leernos, hacer las actividades que os proponemos, venir a vernos al teatro, escribirnos y valorar nuestro trabajo, es de agradecer.

Saber que habéis disfrutado y aprendido con nuestro trabajo, nos da el aliento para confiar en que merece la pena el esfuerzo que realizamos desde nuestra compañía para acercar la cultura de las Artes Escénicas y la Danza a todos los públicos.

De todo corazón, gracias por compartir esta experiencia con nosotros.

Os mandamos un fuerte abrazo.

Esperamos tener más oportunidades para que podamos encontrarnos.

caraBdanza

www.carabdanza.com

Dirección Artística: Gonzalo Díaz

direccion@carabdanza.com

+34 666 736 469

Producción: Juanjo Torres

produccion@carabdanza.com

+34 634 979 515

Dirección Técnica: Jesús Lucio

direccion tecnica@carabdanza.com

Distribución

Jose Bermúdez

distribucion@carabdanza.com

+34 630 263 528

Comunicación y prensa

BORRÓN Y CUENTA NUEVA

luis.ulargui@borronycuentanueva.es

+34 629 60 97 20

caraBdanza Compañía Residente de Alcorcón

Con la colaboración:

Asociados a:

