

- DOSSIER -

GUÍA DE MEDIACIÓN CULTURAL

Un espectáculo de **ROCÍO POZO**
Compañía Danza Flamenca

LUNA

de Teatros,
Auditorios,
Circuitos y
Festivales
de titularidad pública

PREÁMBULO: EL DEBER DE LA LUZ

Estimado espectador:

Le entregamos esta guía no como un manual, sino como una partitura de mediación. El proyecto LUNA nace de una certeza: el aula es el escenario más fértil para cultivar la convivencia. Al igual que Federico recorrió los caminos de España con su teatro a cuestas, buscamos ahora transitar con ustedes la senda que une el pasado silenciado con nuestro presente en democracia.

¿Hacia dónde caminamos?

Nuestra brújula apunta a la reparación. Queremos llegar al corazón de un espectador que, a veces, desconoce la fragilidad de sus derechos. Deseamos situar su labor pedagógica en el centro de un dispositivo de memoria, donde cada alumno y alumna descubra que la libertad de la que hoy goza es el verso que otros no pudieron terminar de escribir.

¿Cómo habitamos este espacio?

Desde el rigor histórico que nos brinda la investigación de Ian Gibson y la emoción latente en el flamenco, proponemos un proceso de aprendizaje donde:

El aula se transforme en foro: Para debatir sobre los valores que sostienen nuestra arquitectura civil.

La historia se haga cuerpo: Para comprender que recordar no es mirar atrás, sino iluminar el camino que compartimos.

La palabra sea refugio: Para fomentar un pensamiento crítico capaz de detectar cualquier sombra de intolerancia.

Le invitamos a ser el puente. A través de estas páginas, le proponemos una travesía donde el legado lorquiano deje de ser tinta sobre papel para convertirse en un pulso vivo. Juntos, garantizaremos que la voz de los que fueron callados resuene en la conciencia de quienes heredarán el mañana.

"La cultura no es un lujo de los pocos, sino una necesidad de los muchos. Es la llave que abre las puertas del porvenir y el escudo que nos protege del olvido."

Porque, al final del día, educar en libertad es el acto más revolucionario de amor por nuestra memoria"

PRESENTACIÓN

PEDAGOGÍA DE LA LIBERTAD Y EL RECUERDO

Este cuaderno acompaña el proyecto LUNA con un objetivo claro: ampliar la experiencia escénica y convertirla en un espacio de reflexión activa.

La propuesta parte del pensamiento de Federico García Lorca, entendiendo la cultura como una herramienta de acceso, conciencia y libertad. Desde ahí, se plantea un recorrido que conecta memoria histórica con presente, invitando al público a posicionarse.

Este material no busca explicar una obra,
sino generar preguntas.

Activar mirada.

Abrir espacio.

CUADERNO
PEDAGÓGICO

ANTES DE LA EXPERIENCIA

Contexto y activación

Antes del encuentro con la pieza, se propone situar al público en un marco que permita comprender desde dónde nace la propuesta.

1. CULTURA Y SOCIEDAD

A lo largo de la historia, los momentos de mayor desarrollo social han estado ligados al acceso al conocimiento.

Federico García Lorca defendía que una sociedad culta es una sociedad más libre. Su trabajo no solo se desarrolló en escenarios, sino también en plazas, pueblos y espacios donde la cultura no llegaba.

🌙 Pregunta clave:

¿Quién tiene acceso hoy a la cultura?

2. MEMORIA Y PRESENTE

La memoria no pertenece al pasado. Es una herramienta para comprender el presente.

La historia reciente de España está atravesada por procesos de silencio, pérdida y reconstrucción. Muchas voces fueron apartadas, muchas historias quedaron incompletas.

🌙 Pregunta clave:

¿Qué ocurre cuando una sociedad olvida?

3. EL CUERPO COMO LENGUAJE

El proyecto utiliza el cuerpo como medio de expresión y pensamiento.

El movimiento no solo comunica emoción, también transmite ideas, tensiones, contradicciones.

🌙 Propuesta y pregunta clave:

Observar el propio cuerpo en quietud y en movimiento. ¿Qué cambia? ¿Qué expresa sin palabras?

DURANTE LA EXPERIENCIA

EL ENCUENTRO

La pieza funciona como detonante.
No ofrece respuestas cerradas, sino imágenes, sensaciones y situaciones que conectan con:

IDENTIDAD

LIBERTAD

**CONFLICTO
INTERNO**

ÉTICA

MEMORIA

El espectador no ocupa un lugar pasivo.
Se convierte en parte del proceso.

LA CLAVE:

*Sentir antes de
entender*

DESPUÉS DE LA EXPERIENCIA

REFLEXIÓN Y DIÁLOGO

Tras la representación, se abre un espacio de mediación donde la experiencia se transforma en pensamiento compartido.

LÍNEAS DE TRABAJO

- Cultura como derecho
- Libertad individual y colectiva
- Memoria histórica
- Papel del arte en la sociedad

DINÁMICA:

No se trata de opinar sobre la obra, sino de conectar:

- ¿Qué me ha removido?
- ¿Qué reconozco en mi realidad?
- ¿Qué me incomoda?

APLICACIÓN EN AULA

El proyecto se adapta a entornos educativos como herramienta para trabajar:

- Pensamiento crítico
- Memoria histórica
- Expresión artística
- Escucha activa

METODOLOGÍA

Participativa
Experiencial
Reflexiva

OBJETIVO

No transmitir contenido, sino generar conciencia.

EL ESCENARIO COMO AULA DEMOCRÁTICA

Invitamos al espectador a un tránsito por la historia reciente. No acuden sólo a contemplar una pieza flamenca; participan en un ejercicio de **reparación civil**. Esta propuesta utiliza la figura de Federico para explicar cómo la ausencia de derechos silenció una generación y cómo, cincuenta años después, la democracia nos devuelve la capacidad de narrarnos sin censura.

BLOQUE 1. EL CONTEXTO: DEL SILENCIO A LA PALABRA

- **La Barraca y la utopía:** Análisis de las misiones pedagógicas. ¿Cómo se democratiza el arte cuando el pueblo no tiene acceso a él?
- **La interrupción del verso:** Breve cronología sobre la represión cultural iniciada en 1936. Federico como símbolo del "teatro bajo la arena" que el totalitarismo intentó sepultar.
- **La conquista de 1975:** Hitos de la transición española. La cultura como motor de cambio y la recuperación de autores prohibidos.

BLOQUE 2. INVESTIGACIÓN Y VERDAD: LA MIRADA DE GIBSON

En este apartado, los estudiantes exploran el rigor documental.

- **El detective de la historia:** ¿Por qué es fundamental la labor del hispanista para la salud democrática?
- **Dato vs. Mito:** Diferencia entre el Lorca folclórico y el Lorca víctima de violencia política. La importancia de conocer los hechos para evitar la repetición de tragedias colectivas.

BLOQUE 3. LENGUAJES DE RESISTENCIA: FLAMENCO Y EXPRESIÓN

- **El cuerpo que recuerda:** El baile no como adorno, sino como herramienta de denuncia. El zapateado como latido de una sociedad que reclama su sitio.
- **Simbología Lunar:** Evolución del astro en la literatura lorquiana; de la premonición fatalista al testigo luminoso de nuestra libertad recuperada.

PROPUESTA PRÁCTICA: "LABORATORIO DE CUERPOS SOBERANOS"

(Dinámicas de mediación para realizar en el centro educativo)

- **Dinámica A: El verso rescatado.** Cada grupo elige una estrofa que estuvo censurada.

Deben crear una imagen plástica o coreográfica que represente el valor de poder decirla hoy en voz alta.

- **Dinámica B: Cartas a la posteridad.** Redacción de un mensaje sobre la importancia de la convivencia plural, conectando las inquietudes juveniles con el sacrificio de quienes lucharon por las libertades actuales.

GUÍA DE VISIONADO: EL ESPECTADOR ACTIVO

Antes de entrar al teatro, planteamos tres preguntas clave para guiar la mirada:

¿Cómo utiliza el actor la voz para narrar lo que la historia intentó borrar?

¿Qué papel juega la música en la creación de una atmósfera de esperanza y justicia?

¿De qué manera el movimiento de las bailaoras representa la conquista de un espacio público libre?

ACTIVIDADES PROPUESTAS

1. MIRAR Y NOMBRAR

Elegir una imagen o momento vivido durante la experiencia.
Describirlo sin interpretarlo.
Después: ¿Qué significa para mí?

2. REESCRIBIR LA MEMORIA

Pensar en una historia cercana que no se cuenta.
Transformarla en acción, gesto o movimiento.

3. POSICIONARSE

Frases abiertas:
La cultura sirve para _____
La libertad implica _____
Recordar es _____
Responder desde la experiencia, no desde la teoría.

4. CIERRE

Este proyecto no plantea conclusiones.
Plantea un espacio.
Un lugar donde el arte no se consume, sino que se atraviesa.
Donde la memoria no se estudia, se activa.
Y donde cada persona decide desde dónde mirar.

RESUMEN

CULTURA, MEMORIA Y EXPERIENCIA COMPARTIDA

Hay conocimientos que se transmiten con palabras. Y hay otros que solo se comprenden cuando atraviesan el cuerpo. Este proyecto nace desde esa segunda forma.

No pretende enseñar una obra ni explicar un periodo histórico, sino abrir un espacio donde el espectador pueda entrar en contacto con preguntas que siguen vivas: la memoria, la libertad, la identidad, el lugar que ocupa la cultura en nuestras vidas.

Federico García Lorca entendía la cultura como algo que debía ponerse en movimiento, salir al encuentro de las personas, habitar los lugares donde no siempre llega. No como un privilegio, sino como una necesidad. No como un contenido, sino como una experiencia. Desde ese lugar se plantea este trabajo.

La propuesta combina lenguaje escénico y mediación

cultural para generar un proceso en tres tiempos: percibir, experimentar y reflexionar. El objetivo no es ofrecer respuestas, sino provocar una mirada propia en el alumnado.

El aula, en este contexto, deja de ser un espacio de transmisión para convertirse en un espacio de encuentro. Un lugar donde lo individual dialoga con lo colectivo, donde lo que se ve en escena se conecta con lo vivido.

Trabajar la memoria no implica mirar hacia atrás, sino comprender desde dónde estamos mirando hoy. Reconocer lo que ha sido silenciado, lo que permanece, lo que todavía nos atraviesa.

Por eso, este cuaderno no busca dirigir, sino acompañar. Ofrece herramientas abiertas para que cada docente adapte el recorrido a su contexto, entendiendo que no hay una única lectura posible, sino múltiples formas de aproximarse a la experiencia. Porque educar también es abrir preguntas.

Y porque la cultura, cuando es compartida, deja de ser algo externo para convertirse en algo propio.

ACTIVIDADES PARALELAS A LA REPRESENTACIÓN

I. ENCUENTRO CON EL PÚBLICO

Memoria, cultura y mirada crítica

- **Formato:** Encuentro-coloquio post-función.
- **Descripción:** Un espacio de reflexión compartida entre el elenco, el equipo de dirección y el público. Este debate no se limita al análisis estético, sino que se articula en torno a la pregunta: ¿Qué espacios de libertad habitamos hoy que el silencio del pasado intentó borrar?
- **Valor añadido:** Se invita a la participación de historiadores locales o asociaciones de memoria para vincular la figura universal de Lorca con la microhistoria del municipio.
- **Objetivo:** Fomentar el derecho a la verdad y la cohesión generacional a través de la palabra.

No se plantea como un coloquio explicativo, sino como un lugar de intercambio donde la experiencia vivida se transforma en reflexión compartida. A partir de preguntas guía, se abordan cuestiones como la relación entre cultura y libertad, la memoria en el presente o el papel del arte en la construcción de pensamiento.

El objetivo es activar al espectador, desplazándolo de una posición pasiva hacia una participación consciente.

- **Formato:** encuentro post-función
- **Duración:** 30–60 minutos
- **Dirigido a:** público general

2. TALLER "CUERPO Y MEMORIA"

Movimiento como herramienta de expresión

Formato: Taller de danza y expresión corporal (previo a la función).

Descripción: Actividad dirigida a colectivos sociales, asociaciones de mujeres o alumnado de escuelas de arte. A través de la técnica flamenca y la danza contemporánea, se trabaja la transición física del "cuerpo oprimido" al "cuerpo democrático". No se busca la destreza técnica, sino la exploración del movimiento como herramienta de libertad individual y colectiva.

- **Valor añadido:** Creación de nuevos contextos de exhibición donde el participante comprende la obra desde su propia piel antes de verla sobre las tablas.
- **Objetivo:** Garantizar el acceso a la cultura mediante la práctica artística activa (ODS 4 y 5).

Sesión práctica en la que el cuerpo se convierte en medio para explorar conceptos como identidad, límite y libertad.

A través de ejercicios basados en el lenguaje del flamenco y la improvisación, los participantes trabajan la relación entre emoción, gesto y pensamiento. No se requiere experiencia previa, ya que el enfoque no es técnico, sino vivencial.

El taller conecta directamente con los contenidos del espectáculo, trasladando la experiencia escénica al plano personal.

- **Formato:** taller práctico
- **Duración:** 60–90 minutos
- **Dirigido a:** jóvenes, alumnado o público general

3. LECTURA Y ACCIÓN POÉTICA

La palabra como espacio de conciencia.

- **Formato:** Lectura pública y sonora en espacios no convencionales (hall del teatro, plazas o bibliotecas).
- **Descripción:** Una intervención mínima donde el actor de la compañía, junto a voluntarios de la comunidad local, recita fragmentos de la obra de Lorca y textos de la investigación de Ian Gibson que fueron censurados o silenciados durante la dictadura.
- **Valor añadido:** Esta actividad saca el teatro a la calle, funcionando como un preámbulo que genera expectación y sitúa el compromiso de la compañía con la diversidad territorial.
- **Objetivo:** Promover los valores de Memoria Democrática y la visibilidad del sacrificio por las libertades civiles.

Propuesta centrada en el acercamiento al universo de Federico García Lorca a través de la palabra.

Se realiza una breve lectura de textos seleccionados, seguida de una dinámica en la que los participantes transforman la palabra en acción: voz, silencio, gesto o movimiento. La actividad busca generar una conexión directa entre poesía, cuerpo y experiencia.

Más que interpretar textos, se trata de habitarlos.

- **Formato:** lectura + dinámica participativa
- **Duración:** 30–45 minutos
- **Dirigido a:** centros educativos, público interesado en literatura y artes escénicas

REFERENCIAS PARA EL RECUERDO Y LA ENSEÑANZA

Para seguir caminando: Fuentes y lecturas recomendadas.

I. El Rigor Histórico: La mirada de Ian Gibson

- **Gibson, I. (2016).** Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca (1898-1936). Editorial Debolsillo. (Obra de referencia para entender el contexto de la represión).

- **Gibson, I. (2011).** La represión nacionalista en Granada en 1936 y la muerte de Federico García Lorca. Editorial Crítica. (Estudio fundacional sobre la verdad histórica del poeta).

- **Gibson, I. y Palomo, Q. (2018).** Vida y muerte de Federico García Lorca (Novela Gráfica). Ediciones B. (Recurso esencial para la mediación con el alumnado joven).

II. La Misión Pedagógica y el Teatro

- **García Lorca, F. (1931).** Alocución al pueblo de Fuente Vaqueros. (Discurso fundamental sobre el derecho a la cultura y la lectura).

- **Sáenz de la Calzada, M. (2011).** La Barraca: teatro universitario. Residencia de Estudiantes. (Estudio sobre el proyecto lorquiano de llevar la cultura al territorio).

- **García Lorca, F. (2016).** Palabra de Lorca: Declaraciones y entrevistas completas. Edición de Rafael Inglada. Editorial Malpaso.

III. Memoria, Derechos Humanos y Educación

- **Aróstegui, J. (2006).** La historia vivida: sobre la historia del presente. Alianza Editorial. (Base teórica sobre la importancia de la historia reciente en las aulas).

- **Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.** Boletín Oficial del Estado. (Marco legal que justifica la inclusión de estos contenidos en el sistema educativo).

- **Todorov, T. (2000).** Los abusos de la memoria. Paidós. (Reflexión filosófica sobre cómo recordar para construir una democracia sana).

CONTACTO

 @flamencorociopozo

 @flamencorociopozo

 www.flamencorociopozo.com

ADELARDO DORADO

 +34 615 66 85 16

 info@flamencorociopozo.com

