

DOSSIER PEDAGÓGICO

ANM LLA

ESPECTÁCULO DE DANZA
CONTEMPORÁNEA

Edad: A partir de los 8 años

Formato: medio

Duración: 55 min

Alma es un espectáculo de danza/teatro físico de formato medio, dirigido a un público familiar y recomendable a partir de los 8 años, que, en forma de historia fantástica, nos quiere hablar de un tema nada fantasioso. Cómo el plástico nos invade y nos aleja de nuestra propia esencia. Cada ser es único, nosotros también somos naturaleza.

Nos invita a reflexionar sobre cómo dejamos que nuestro poder de decisión quede en otras manos que no sean las nuestras. Cómo nos dejamos vender sin resistirnos y escucharnos. Nos plasma hasta qué punto somos capaces de avanzar para no perder la esperanza. Nos anima a ponernos en marcha para conseguir lo que anhelamos, nuestros ideales y nuestras condiciones más profundas. Aunque pensamos que todo está perdido, hay un latido que vibra en un sitio muy profundo de nuestro corazón. Vibra con aquello en lo que creemos. Resuena. Nuestra convicción puede conmover a otras personas, como un rayo de luz. Es necesario ser persistente para conseguirlo. Juntos podemos influir en los demás, provocar un efecto dominó. Esa confianza será nuestro estímulo.

Nada está perdido, nunca es demasiado tarde. Sigamos adelante sabiendo que la ilusión puede mover pensamientos. Sabemos que es más fácil conseguir si trabajamos juntos y en equipo.

ALMA Ana Monto

INSPIRACIONES Y RECURSOS

-Historias traídas más allá, personajes peculiares, ilustraciones de personajes tan fantásticos e irreales, de colores, texturas e imágenes casi imposibles.

-los nuevos lenguajes de la danza, del cuerpo, el teatro físico, de canciones, los objetos y la iluminación interactúan con la potencia de la música y del espacio, creando un todo bien articulado.

-Humor, emoción, poesía visual, sorpresa, a un ritmo que enganchará en todo momento.

-El desarraigo con nuestra esencia a causa de un mundo superficialmente plastificado, es un tema muy serio en la sociedad en la que vivimos. Por eso necesitamos mostrarlo en escena, sin que sea todo un drama (que lo es) sino a través del humor y otras formas de lenguaje como modo de expresión.

Con Alma nos gustaría destacar la responsabilidad que tenemos los seres humanos con nuestro entorno ambiental. Dar valor a la belleza que nos rodea, concienciándonos de la fragilidad de la naturaleza, dependemos de ella y queremos reconectar con ella. Queremos hacer sentir al espectador la necesidad de alejarnos de la frivolidad que envuelve a este mundo sintético.

Desde la MONTA tenemos esperanza en las siguientes generaciones. Ellos tienen el poder de cambiar esa realidad, lo están haciendo.

CULTURA Y COHESIÓN SOCIAL

No existe inclusión e igualdad sin políticas culturales que garanticen el acceso universalizado y democrático a la cultura. Las artes escénicas se han convertido en un fuerte elemento identitario que construye colectividad y se convierte en un fuerte elemento de cohesión social.

Desde la compañía laMONTA queremos garantizar el acceso a la cultura para todos, sin tener en cuenta la edad, la raza, el sexo, la religión, las distintas capacidades, la nacionalidad o la clase social. También queremos "fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural". Por tanto, deseamos recibir a las nuevas realidades sociales, por muy duras que éstas puedan ser. Y la única forma de hacerlo es situándose en el centro de la red cultural de los territorios, cerca de las niñas y de los niños, de las escuelas, de los institutos, es decir buscando la cercanía.

laMONTA

PROPUESTAS DIDÁCTICAS

Con Alma nos gustaría mostrar la responsabilidad que tenemos con nuestro entorno ambiental. Dando valor a la gran belleza que tenemos en el mundo, concienciándonos de que entre todos estamos matando nuestro ecosistema. La naturaleza es frágil, dependemos de ella, tenemos la necesidad de reconectar con ella, con nosotros. Generando una sociedad que convive sin invadir. Preservando la esencia de todos. Tenemos esperanza en las siguientes generaciones. Ellos tienen el poder de cambiar esta realidad, pueden cambiarla. Para ello, nosotros los adultos, debemos reaccionar.

Música/teatro: Nos adentramos en los secretos de la expresión musical, de un cuerpo en movimiento, de su gestualidad, en el mundo de los matices sonoros y los sentimientos que provocan. Busquemos identificar la idea musical con la idea argumental.

Sentidos / Sinestesia: Entre la música y el color hay una gran conexión, en función de cómo nos hacen sentir las melodías. La iluminación escénica y las melodías provocan emociones, experiencias intensas, acercando al espectador de una forma diferente a este espectáculo multidisciplinar.

Desarrollar la imaginación: Gracias a las intérpretes, a los cuerpos imaginarios y los objetos, otros recursos que utilizaremos, el niño volará a otro mundo. Alma quiere ser una fuente de sensibilización, imaginación y estimulación del sentido del oído, del lenguaje y del ritmo.

Recordar y reconstruir distintos aspectos de la experiencia vivida, expresándose mediante diversas técnicas artísticas, plásticas, de representación y de juego. La paciencia, el amor, la seguridad en uno mismo, la supervivencia, enfrentar el miedo, la fortaleza, el espíritu aventurero, etc..

Adquirir hábitos culturales y formar a espectadores.

Ir al teatro siempre es una oportunidad, no sólo para niños y niñas, también para adultos.

Como sabemos, es una actividad lúdica, que a la vez puede generar mucho aprendizaje si aprovechamos. 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.

A través de este dossier queremos explicar la esencia del espectáculo y proponer algunos ejes de trabajo que pensamos pueden ayudar a profundizar en aspectos interesantes, sobre todo para generar debate y diálogo en torno a cómo podemos cuidarnos unos a otros, cuidar nuestro entorno, teniendo en cuenta que todos nosotros formamos parte del planeta.

Antes de concretar las propuestas, le apuntamos que, si lo desea, puede enviar un correo electrónico a la compañía (cialamonto@gmail.com) planteando preguntas, dudas, reflexiones o lo que necesite. Estaremos encantadas de mantener comunicación con ustedes.

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 importante antes de ir a ver este espectáculo es contextualizar. Por eso, algunas de las actividades que proponemos a continuación van encaminadas a situar al alumnado sobre qué veremos.

En primer lugar, podemos preguntar sobre el título de la obra: ¿Qué es Alma? ¿Sobre qué va a hablar?

A continuación, y después de plantear diferentes hipótesis explicaremos la sinopsis y lo que consideramos relevante, sólo así podemos generar expectativas, provocar interrogantes y despertar su interés y motivación.

También puede ayudarle a interpretar mejor lo que se encontrarán.

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

Para dar aún mayor valor al trabajo de las intérpretes, podemos repasar cuál es todo 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 ahí. Este proceso consta de diferentes fases y momentos: el momento de la creación (ya sea una obra adaptada de otra que ya existe o una nueva creación), los ensayos, la coreografía, la escenografía, los elementos artísticos, los vestuarios, la música, iluminación, viajes, montajes y desmontajes, etc.

¿Conoce a alguien que se dedique al mundo artístico? Del mundo de la danza, de la música, de la literatura, del teatro, del arte, etc. ¿Pensáis que se puede vivir del arte? ¿Las personas que conoces 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 Alma, donde se parte de una idea central o de un tema y a partir de ésta se va generando toda la historia; puede ser la adaptación de un cuento o de una novela; o bien un texto que ya es teatral, como Hamlet.

Además, podemos plantear al alumnado si conocen el teatro al que iremos. ¿Dónde está situado? ¿Podemos ponerlo en un plano de la ciudad? ¿Conoce otros equipamientos culturales (bibliotecas, museos, otros teatros, etc.) de la ciudad? ¿Dónde están? Lo ubicamos todo en el plano y obtendremos un mapa cultural de la ciudad.

DURANTE LA REPRESENTACIÓN

Debemos disfrutar mucho de este momento y dejarnos llevar por la historia y esto es lo más importante. Les pedimos a los niños y niñas que observen muy atentamente cada escena, cada detalle, la actitud de las dos intérpretes, y que se dejen oír. Una vez en el aula, hablaremos sobre todos estos detalles. Aún así, puede ser divertido y enriquecedor, plantear ese enigma para fijarse mientras miran el espectáculo: Paralelamente respetaremos los criterios que nos hemos propuesto sobre cómo debemos estar cuando hacemos de público.

DESPUÉS DEL ESPECTÁCULO

Alma es una obra con un mensaje claro que abre muchas posibilidades. Por eso dejamos algunas ideas para profundizar un poco más en los aspectos que nos parecen más importantes en el ámbito pedagógico, puesto que el placer y el entretenimiento están implícitos.

Sólo son propuestas, por tanto, puede utilizar aquellas que más se avengan a sus necesidades e intereses, o quién sabe, puede que le lleven a pensar en otras aún más interesantes.

Como adultos también tomamos conciencia de la delicadeza del tema que nos propone la MONTA.

EDUCACIÓN EN LAS EMOCIONES

Objetivo: Reconocimiento de las emociones, vocabulario emocional, conciencia emocional, expresión física y no verbal de las emociones. Ambas intérpretes pasan por diversas emociones durante el espectáculo. Sienten esperanza, amor, ilusión, sorpresa, generosidad, alegría, empatía, apatía, envidia, desilusión, euforia, miedo, sorpresa, asco, tristeza e ira.

Crear un DICCIONARIO DE EMOCIONES propio:

Antes de ir al teatro, a las aulas, los alumnos nombrarán qué tipo de emociones existen y que durante la representación la identifiquen.

Material: revistas, diarios, tijeras, pegamento y papel continuo.

Buscar en las revistas fotografías que sugieran o con las que identifiquen las emociones que hemos recopilado antes. Es un trabajo colaborativo en el que participa toda la clase.

Entre todos haremos un collage utilizando las imágenes que hemos encontrado, podemos agrupar las emociones o componer. Aproveche para hablar de cada emoción en concreto: cómo se manifiesta físicamente en nuestro cuerpo, qué cosas nos produce esta emoción, qué pensamientos nos provoca, que podemos hacer al oírla...

En función de la edad, pegue en una libreta la imagen que decida que representa más fielmente a cada emoción y escriba las impresiones que haya recogido y así vaya creando un diccionario propio de emociones.

Actividad con MÚSICA, PINTURA Y EMOCIONES:

La música nos despierta recuerdos y experiencias, pero además nos evoca emociones. En esta actividad uniremos la música, la expresión artística y la educación emocional.

Músicas (ejemplos):

Jessye Norman "When I Am Laid In Earth":

<https://www.youtube.com/watch?v=jOIAi2XwuWo>

Nina Simone - Sinnerma:

<https://www.youtube.com/watch?v=QH3Fx41jpl4>

Dead Can Dance "Yulunga":

<https://www.youtube.com/watch?v=2ZpXPwmbQvc>

Jordi Savall - Folías d'Espanya:

<https://www.youtube.com/watch?v=5Frq7rjEGzs>

Nils Frahm - All Melody:

<https://www.youtube.com/watch?v=2G8ZE6NuWtw>

material:

Pintura acrílica para mayores de 6 años y pintura al temple o de dedos para menores de 6 años, papel continuo.

Pondremos a los niños piezas musicales distintas y dejaremos que pinten libremente, bien sobre el papel continuo en el suelo, o en papel individual, las emociones que les provocan. Después hablaremos de lo que han experimentado y dibujado. Es importante que conozcamos cómo la emoción afecta a las diferentes partes de nuestro cuerpo, ya que no sólo se manifiesta en nuestra expresión facial.

* Variación: estirados en el suelo sentimos la música y dejamos que nos sugiera una emoción. Ponemos en común el resultado para ver qué sentían los compañeros en oír la misma pieza.

Leer CUENTOS de las EMOCIONES:

Los libros pueden ser nuestros grandes aliados en educación emocional de los niños.

Por ejemplo: nos ayudan a tener más vocabulario emocional, a reconocer e identificar emociones, a comprender nuestras experiencias vitales (pases o futuros), a empatizar con los demás, a poner conciencia y palabras a lo que nos sucede (esto nos ayuda a soportar mejor), nos muestran modelos y estrategias para resolver conflictos, nos reconfortan, fomentan el diálogo..., ¡y un sinfín de cosas más!

Lo importante es:

Escoger bien el cuento para que nos ayude a trabajar las emociones de forma correcta pero sin perder de vista la función básica de la literatura en la infancia: que es entretener, divertir y enganchar al lector.

Su simple lectura ya es suficiente, pero puedes maximizar el potencial educativo del cuento si haces preguntas para fomentar la curiosidad sobre aspectos emocionales del libro, como por ejemplo: "¿Qué crees que siente el personaje?", "Por qué, ¿qué te lo indica?", "Y si estuviera contento, ¿cómo lo sabrías?", "¿Cómo crees que podría actuar?", "¿Qué harías tú en su sitio?", "¿Qué otras cosas podría hacer?", "¿Cómo podría calmar su rabia o enfado?"...

Aprovechar la lectura para reflexionar con los niños en qué momentos han experimentado ellos y ellas estas emociones a lo largo de su día y qué hicieron o podrían haber hecho para sentir de otra manera.

Algunos cuentos que pueden serte útiles:

"El gran llibre de les emocions" (+ 7-8 anys): molt complet i amb les emocions contextualitzades en històries, llegendes o contes de diferents parts de món.

"Receptes de pluja i sucre" (per preadolescents i adolescents): 25 receptes plenes d'imaginació per 25 emocions descrites de forma molt poètica i metafòrica.

RECICLAJE / SOSTENIBILIDAD/ MEDIO AMBIENTE:

A mitad del espectáculo las dos intérpretes no paran de quitar materiales de plástico al cual más sensacional, cada vez mayor y más sofisticado. Les atrae tanto que se los comen de forma compulsiva y descontrolada.

Dada la problemática de hoy en día sobre la forma de consumo incontrolado, nos parece importante trabajar esta unidad para ayudar a ser conscientes de las ventajas de utilizar la regla de las tres "R". (Reducir, Reciclar, Reutilizar). Daremos a conocer el impacto que tiene para los ecosistemas algunas actuaciones de los seres humanos. Realización de actividades para el conocimiento, producción y composición de los residuos urbanos. Clasificación de los distintos tipos de residuos. Conocimiento de la importancia del reciclaje en la vida diaria. Valoración y respeto hacia el medio ambiente.

Preparativos para una comida con tus amigos:

Hay una escena en el espectáculo en la que podemos ver un banquete de plástico.

Organizar entre todas y todos los compañeros de clase una fiesta de cumpleaños, lo más sostenible posible. Para ello, promoveremos el consumo responsable como recurso necesario para la vida y buena para la salud.

Lluvia de ideas sobre reducir, reciclar y reutilizar.

¿De quién es el próximo cumpleaños en clase? Que nos cuente cómo fue su fiesta de cumpleaños. Le ayudaremos a tener las mejores ideas para un cumpleaños sostenible, pero sin perder la forma de una fiesta. Después de la fiesta localizaremos en una callejera de nuestro pueblo, barrio o ciudad los lugares de los diferentes tipos de contenedores. Concienciar sobre la importancia del reciclaje en la vida diaria.

CANCIÓN:

Cuando una de las dos mujeres comienza a estar parcialmente plastificada canta. La letra de la canción explica cómo tenemos un exceso de compra compulsiva, cómo leemos lo que ya no queremos, cómo podemos padecer un exceso de actividades...y cómo finalmente todo esto nos llevar a no parar. Sobrevivan a un mundo plastificado. Investigar la procedencia de lo que consumimos, ¿se puede reutilizar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tipo de consecuencias tiene sobre el planeta?

IDA DE LA CHOTA:

Los de arriba, van ganando la partida
Ida, ida, ida...

¡Ida! ida de la chota
¡Bota! bota mi pelota
Si se rompe compro otra
¡Compro! compra como loca
¡Mira! como te rebota
¡BOOM! ¡BOOM! Y en tu culo explota.

Jajaja, jaja. Jajaja, jaja.

¡Ida! ida de la chota
¡Bota! bota mi pelota
Si se rompe compro otra
¡Compro! compra como loca
¡Mira! como te rebota
¡BOOM! ¡BOOM! Y en tu culo explota.

Me gusta, lo compro.
Me gusta, lo compro.
Me gusta, lo compro.
Te gusta? Pues cómpralo!

Nuestras hijas Mar y Bel
Van a clases de ballet,
Yoga, circo, portugués
Arpa, canto y japonés,
bricolaje y crochet.
Les encanta! A que os encanta?
Oui, Oui, Sí, Sí.
Uy qué tarde! Nos vamos!
Ciao, Ciao.
Vamos Mar, adiós Bel.
Maribel???

Los de arriba...
van ganando la partida
Ida, ida, ida...
¡Ida! ida de la chota
¡Bota! bota mi pelota
Si se rompe compro otra
¡Compro! compra como loca
¡Mira! como te rebota
¡BOOM! ¡BOOM! Y en tu culo explota.