

DOSSIER SOCIOEDUCATIVO

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN.....	3
2.LA PROPUESTA ARTÍSTICA.....	4
3.EL PROCESO CREATIVO Y SU DIMENSIÓN EDUCATIVA.....	5
4.CONEXIONES EDUCATIVAS.....	7
5. IMPACTO SOCIAL Y CULTURAL.....	8
6.CONCLUSIONES.....	8
7. GUIÓN DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS... 	9

1.INTRODUCCIÓN

Empaque es un espectáculo asentado en la poesía del circo, el flamenco y el humor, a través de una dramaturgia intuitiva y contemporánea de los malabares, el cante, los ritmos y la palabra.

¿Empaque de qué? El malabarista lanza la pelota al aire, el flamenco recoge la bata de cola mientras el artista se calza los guantes de boxeo para dar patadas como si fuera un chiquillo que canturrea una pregunta que le ronda el alma. ¿Tú lo entiendes?

Empaque tiene la elegancia de hacer bien una pregunta que, a veces, se atraganta:

¿Quién soy? La respuesta no la tiene nadie.

Si tú la tienes... ¡Ole, tú!

Contexto del espectáculo

Empaque es un espectáculo que fusiona circo, flamenco y humor, utilizando una dramaturgia intuitiva y contemporánea para explorar temas profundos de identidad, emociones y relaciones sociales. A través de la combinación de malabares, cante, baile flamenco y la palabra, el espectáculo invita al público a reflexionar sobre preguntas universales, como la búsqueda de la identidad. La propuesta está dirigida tanto a jóvenes como a adultos, pero tiene un enfoque particular hacia el público escolar, ya que pretende ser un vehículo para el desarrollo de competencias emocionales y sociales en los estudiantes.

Objetivo del dossier

Este dossier tiene como objetivo complementar el material existente sobre el espectáculo Empaque mediante un enfoque educativo y social. El propósito es enriquecer la experiencia del espectáculo no solo a través de su valor artístico, sino también a través de su capacidad para generar reflexión y aprendizaje. Este material está dirigido a centros educativos y circuitos escénicos enfocados en acercar la escuela al teatro, proporcionando herramientas que conecten el proceso creativo y escénico del espectáculo con aspectos socioculturales y educativos.

2. LA PROPUESTA ARTÍSTICA

Fusión de disciplinas

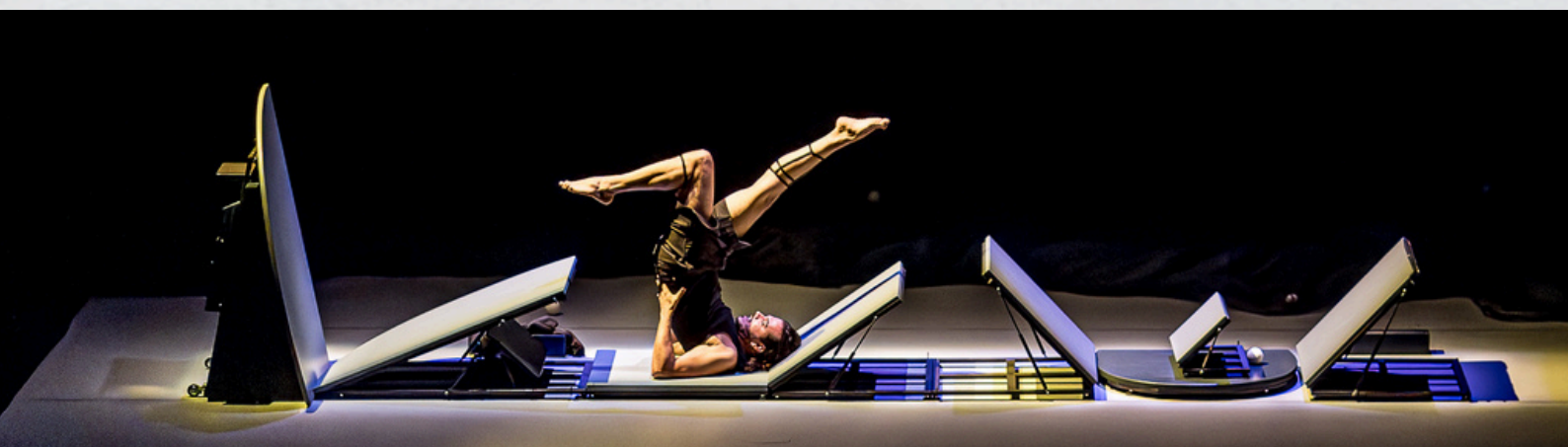
Empaque destaca por su fusión única de circo y flamenco, dos disciplinas cargadas de tradición pero presentadas de manera contemporánea. El espectáculo ofrece una experiencia sensorial a través del malabarismo, el canto flamenco y la danza, creando una atmósfera hipnótica que cautiva al espectador. El circo, con su destreza en los malabares y el humor, se mezcla con la intensidad emocional del flamenco, generando una estética que no solo sorprende, sino que invita a la reflexión. Cada elemento artístico contribuye a crear una atmósfera de belleza y color que, más que buscar una respuesta directa, invita al público a sumergirse en una experiencia introspectiva.

El uso del humor y poesía

El humor absurdo, presente en momentos específicos del espectáculo, se utiliza como un recurso para aligerar la carga emocional del tema central: la búsqueda de la identidad. A través de la poesía y la imagen visual, se construyen escenas que hablan más al alma que a la razón, abriendo al espectador a la reflexión y a la interpretación personal. No se trata de un humor que interactúe directamente con el público, sino que se integra de manera que estimula una reflexión interna.

El diálogo a través de la estética

La verdadera interacción en Empaque se establece de forma sutil y profunda a través de las imágenes que componen el espectáculo. A lo largo de las distintas escenas, el público se ve sumergido en un universo visual que provoca preguntas y activa recuerdos y emociones. Las imágenes y escenas que se despliegan en el escenario funcionan como un espejo que refleja las inquietudes del espectador. No es una interacción directa en términos de comunicación verbal, sino una invitación a una conversación interna que se establece cuando el espectador interpreta las imágenes que ve. De este modo, el espectáculo se convierte en una experiencia personal y única para cada espectador, quien, a través de su imaginación y sus propias vivencias, completa el discurso del espectáculo.

3. EL PROCESO CREATIVO Y SU DIMENSIÓN EDUCATIVA

Educador Social y Maestro como autor

El autor de Empaque, además de ser creador escénico, es educador social, lo que infunde al espectáculo una dimensión pedagógica profunda. Su mirada educativa se traduce en la creación de un espacio escénico que no solo busca emocionar, sino también generar reflexión. A través de la creación artística, invita al espectador a explorar cuestiones existenciales y sociales, abordando temas universales de una manera que no es prescriptiva, sino que abre espacio a la interpretación personal.

La creación como herramienta de reflexión

El proceso creativo de Empaque tiene como eje la exploración de la identidad personal, un tema que no solo es relevante a nivel individual, sino que también toca cuestiones sociales y culturales. Las imágenes y escenas del espectáculo no dan respuestas definitivas, sino que invitan al público a realizar su propio viaje interior de descubrimiento. Este tipo de creación es un proceso abierto que se convierte en una herramienta educativa poderosa, ya que permite a los espectadores confrontarse con sus propias preguntas y reflexiones. Este enfoque facilita la educación emocional, permitiendo a los estudiantes explorar sus sentimientos y pensamientos de manera introspectiva.

Desarrollo de competencias a través del arte

Empaque ofrece una excelente oportunidad para trabajar diversas competencias emocionales y sociales en el aula, tales como:

- Reflexión crítica: Los estudiantes pueden analizar las imágenes y escenas del espectáculo, lo que fomenta la reflexión crítica sobre la identidad y la subjetividad.
- Creatividad y expresión artística: A través de la observación del espectáculo, los estudiantes pueden explorar su propia creatividad al reflexionar sobre las formas de expresión artística que el espectáculo propone.
- Educación emocional: La obra invita a una conexión emocional profunda, proporcionando un espacio donde los estudiantes pueden explorar sus propios sentimientos sobre temas como la identidad, la pertenencia y el autoconocimiento.

Relación con la Ley del Flamenco

La Ley 16/2010, de 23 de diciembre, del Flamenco reconoce al flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y establece medidas para su protección, promoción y difusión. Esta ley tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad del flamenco, fomentar su formación, visibilidad y el desarrollo de los profesionales del sector. En este contexto, Empaque se vincula directamente con varios de sus principios:

- **Promoción de la identidad cultural:** Revaloriza el flamenco, conectando al público con sus raíces históricas y emocionales, y promoviendo su conocimiento.
- **Fomento de la formación e innovación:** Respeta la tradición flamenca, pero también fomenta la investigación y la experimentación, ofreciendo una visión contemporánea que enriquece el flamenco actual.
- **Apoyo a los profesionales del sector:** Brinda visibilidad a los artistas flamencos y apoya su desarrollo, generando nuevas oportunidades de empleo y crecimiento dentro del sector.
- **Inclusión de la mujer en el flamenco:** La ley promueve la igualdad de género en el flamenco, y Empaque también trabaja para visibilizar la participación femenina en todos los ámbitos de la disciplina.
- **Preservación y transmisión intergeneracional:** Al igual que la ley promueve la transmisión del flamenco a las nuevas generaciones, Empaque contribuye a acercar el flamenco a públicos jóvenes, asegurando su continuidad.
- **Favorece la accesibilidad cultural:** Empaque busca democratizar el flamenco, acercando esta expresión artística a diferentes públicos y espacios, en línea con los objetivos de accesibilidad y difusión cultural de la ley.

4. CONEXIONES EDUCATIVAS

Aplicaciones en el aula

El espectáculo Empaque ofrece un gran potencial para ser integrado en el ámbito educativo de una forma enriquecedora:

- Antes de la función: Los docentes pueden preparar a los estudiantes para la experiencia visual e introspectiva del espectáculo, invitándolos a reflexionar sobre temas como la identidad personal y colectiva. Pueden pedirles que piensen en momentos clave de sus vidas que hayan formado quiénes son hoy.
- Después de la función: Tras ver el espectáculo, los estudiantes pueden realizar actividades de reflexión en grupo, donde puedan compartir sus interpretaciones personales de las imágenes y escenas que más les impactaron. Esto puede dar pie a trabajos de expresión artística, como crear collages, relatos o representaciones teatrales sobre la búsqueda de la identidad.

Actividades interactivas

Aunque Empaque no promueve una interacción directa con el público, los docentes pueden desarrollar actividades complementarias que sigan el mismo principio de generar un diálogo interno:

- Taller de malabares y movimiento: Los estudiantes pueden explorar el malabarismo y la danza flamenca como formas de expresión artística, trabajando sobre la coordinación, la concentración y la expresión emocional a través del cuerpo.
- Creación de imágenes simbólicas: A partir de la visualidad del espectáculo, los estudiantes pueden crear sus propias representaciones visuales que hablen sobre su identidad y experiencias personales.
- Reflexión personal y grupal: Fomentar debates y discusiones en clase sobre las preguntas que surgieron durante la función, como "¿Quién soy?" y "¿Qué me define como persona?". Esto ayudará a los estudiantes a verbalizar sus emociones y experiencias.

Educación emocional y artística

El espectáculo puede ser una excelente herramienta para trabajar la educación emocional en los estudiantes. Al enfrentarse a las imágenes y escenas visuales que componen el espectáculo, los estudiantes tienen la oportunidad de explorar temas como la autoestima, la identidad, la diversidad y el autoconocimiento, utilizando el arte como medio para expresar y procesar sus sentimientos. Además, Empaque ofrece un acercamiento a la cultura flamenca y el circo, que son formas artísticas cargadas de emoción y tradición, brindando a los estudiantes una rica experiencia cultural.

5. IMPACTO SOCIAL Y CULTURAL

El espectáculo como vehículo de cambio

Empaque tiene el potencial de ser un agente de cambio social, ya que abre la puerta a la reflexión sobre la identidad y la pertenencia. Las imágenes poéticas y visuales que ofrece el espectáculo generan una reflexión profunda sobre las cuestiones sociales y culturales que definen a los individuos en el contexto de la sociedad. Al hacerlo, Empaque contribuye a la construcción de un pensamiento crítico y personal en los espectadores, invitándolos a cuestionarse sobre su lugar en el mundo.

El flamenco y el circo como patrimonio cultural

Al integrar el flamenco y el circo en su narrativa, Empaque ofrece una oportunidad para que los estudiantes se conecten con estas tradiciones culturales de una manera fresca y contemporánea. La obra no solo celebra estas formas artísticas, sino que también las presenta como medios para contar historias universales sobre la condición humana.

6. CONCLUSIÓN

Valor sociocultural del espectáculo

Empaque se presenta como una obra rica en valor sociocultural, ya que ofrece no solo una experiencia estética y emocional, sino también una reflexión profunda sobre temas universales como la identidad y la pertenencia. A través de su propuesta artística, invita al espectador a un diálogo interno que cuestiona las nociones preestablecidas y abre un espacio para la exploración personal.

Llamado a la acción

Este dossier invita a los centros educativos y a los circuitos escénicos a considerar Empaque como una herramienta educativa de alto valor. Al integrar el espectáculo en el ámbito educativo, se ofrece a los estudiantes una experiencia que no solo enriquecerá su apreciación artística, sino que también les brindará la oportunidad de reflexionar sobre su propia identidad y su relación con los demás.

8. GUIÓN DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

1. Actividades con el artista

A. Coloquio tras la actuación (Para todos los niveles)

Objetivo: Reflexionar sobre los temas centrales del espectáculo, como la identidad, el arte contemporáneo y la fusión de disciplinas. Establecer un diálogo con los estudiantes para compartir su interpretación personal del espectáculo.

Desarrollo:

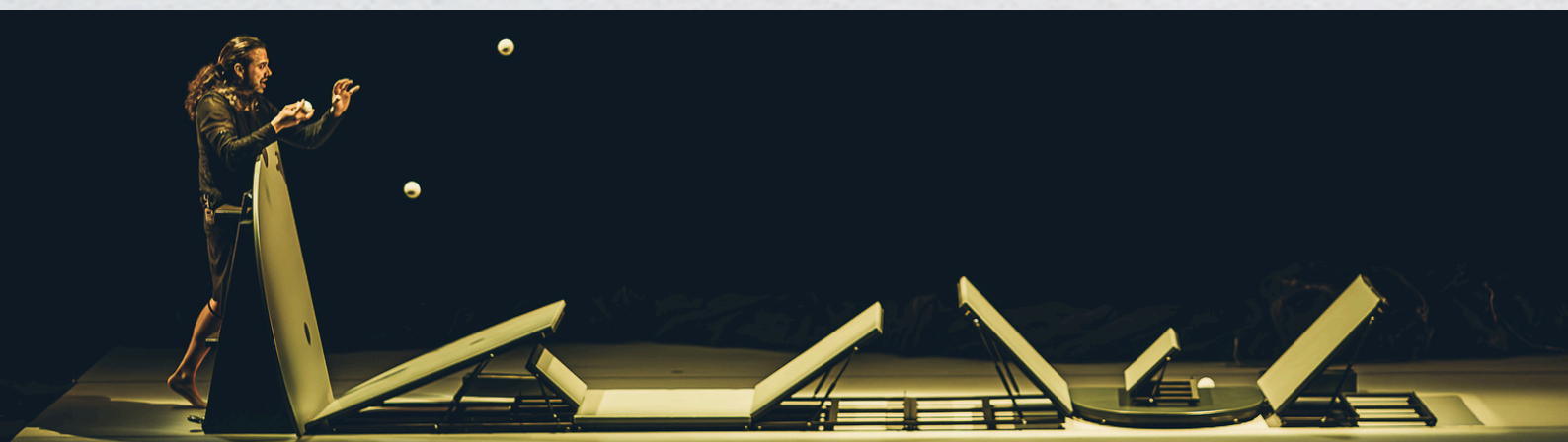
- Duración: 30-45 minutos
- Modalidad: Coloquio abierto con el artista, moderado por un docente (si es necesario).

Temáticas a tratar:

- La búsqueda de la identidad: El artista puede compartir su proceso creativo y la forma en que las imágenes y escenas del espectáculo están relacionadas con su propia reflexión sobre la identidad.
- El circo y el flamenco como formas de expresión: Explorar cómo se han fusionado el circo y el flamenco en el espectáculo, y cómo estas disciplinas se pueden interpretar en el contexto contemporáneo.
- El arte contemporáneo: Discutir cómo el arte contemporáneo permite una multiplicidad de interpretaciones y sensaciones en el público. ¿Por qué cada espectador puede tener una experiencia diferente?
- La recepción del espectáculo: Preguntar a los estudiantes cómo se han sentido al ver el espectáculo. ¿Qué emociones o pensamientos les ha provocado? Reflexionar sobre la importancia de que cada espectador interprete el arte de manera única.

Preguntas posibles para abrir el coloquio:

- ¿Qué sensaciones te ha provocado el espectáculo?
- ¿Qué relación ves entre el circo y el flamenco en Empaque?
- ¿Cómo defines la identidad en tu vida personal? ¿Cómo crees que el espectáculo aborda este concepto?
- ¿Te ha sorprendido alguna parte del espectáculo? ¿Por qué?
- ¿Qué significa para ti la palabra "arte contemporáneo"? ¿Cómo lo percibes en este espectáculo?

B. Taller de malabares y ritmos flamencos (Para todos los niveles)

Objetivo: Que los estudiantes experimenten directamente con las disciplinas del circo y el flamenco, fomentando la coordinación, el ritmo y la expresión artística.

Desarrollo:

- Duración: 1 hora
- Modalidad: Taller práctico dirigido por el artista o por un experto en cada disciplina.

Actividades:

1. Taller de malabares:

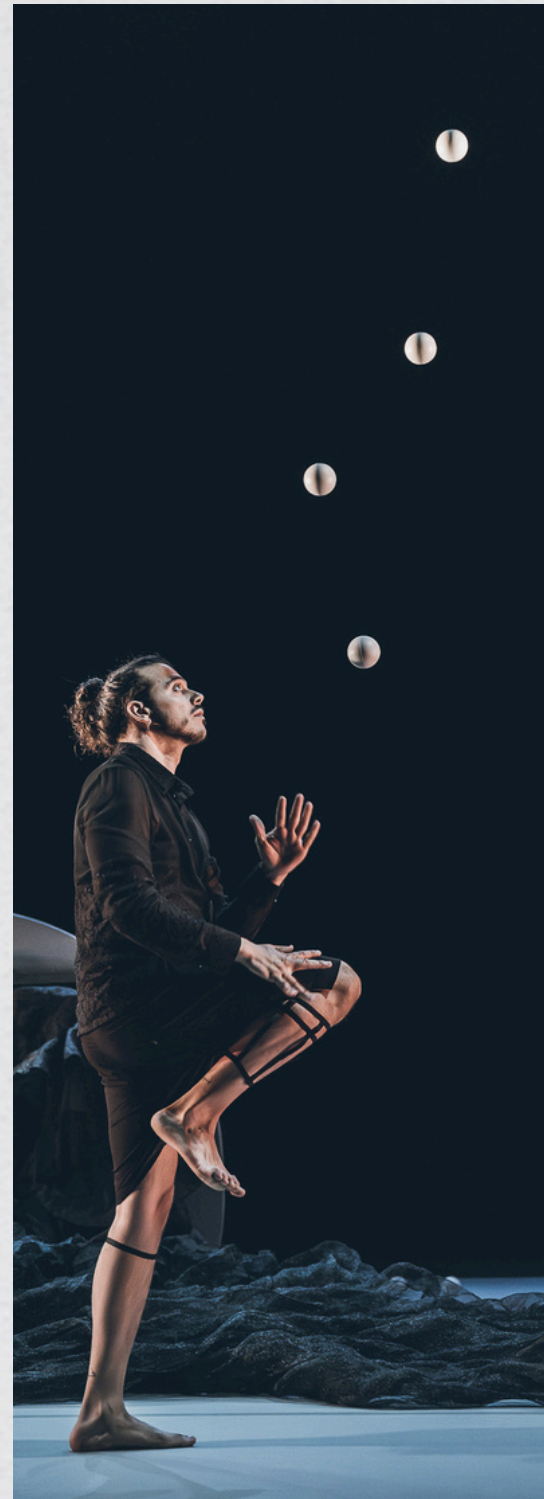
- Introducción básica al malabarismo: cómo lanzar y recibir pelotas, manejo de los objetos.
- Ejercicios de coordinación y concentración en grupo.
- Reto individual o en parejas de hacer malabares con tres objetos.

2. Taller de ritmos flamencos:

- Explicación breve del flamenco, su historia y sus principales palos (compás, bulerías, alegrías, etc.).
- Ejercicios de palmas flamencas, zapateado y ritmo con los pies.
- Dinámicas de grupo para sentir el ritmo flamenco y experimentar la energía del baile.

Reflexión final:

- Al final del taller, los estudiantes pueden compartir lo que han aprendido o experimentado con los demás, hablando sobre la importancia del trabajo en equipo, la coordinación y la expresión corporal.

2. Actividades sin el artista

A. Actividades previas al espectáculo (Para todos los niveles)

Objetivo: Introducir a los estudiantes en el mundo del circo y del flamenco, haciendo que reflexionen sobre el arte contemporáneo y la interpretación personal de las obras. Estas actividades están diseñadas para preparar al alumnado para el espectáculo, estimulando su curiosidad y disposición para vivir la experiencia.

Para tercer ciclo de primaria:

- Duración: 30-45 minutos
- Modalidad: Discusión guiada y dinámica de grupo.

Actividad 1: Acercamiento al circo y al flamenco

- Introducción: Explicar brevemente qué es el circo y el flamenco, cómo estas disciplinas se han transformado con el paso del tiempo y cómo se incorporan a la creación artística contemporánea.
- Reflexión: Preguntar a los estudiantes qué saben del circo y el flamenco. ¿Han visto alguna vez un espectáculo de circo o flamenco? ¿Qué les parece que tienen en común estas dos disciplinas?
- Dinámica: Dividir a los estudiantes en pequeños grupos y pedirles que dibujen o escriban qué creen que podría significar la "fusión" de estas dos disciplinas (circo y flamenco). Luego compartir las ideas con la clase.

Actividad 2: El arte contemporáneo: interpretaciones y sensaciones

- Introducción: Hablar sobre cómo el arte contemporáneo puede ser diferente para cada persona. Explicar que, en Empaque, no hay una sola manera de entenderlo; cada espectador puede tener una interpretación única.
- Reflexión: Hacer preguntas abiertas como:
 - ¿Qué es para ti "arte"?
 - ¿Crees que el arte debe tener un mensaje claro? ¿O es más interesante cuando cada persona lo interpreta a su manera?
- Actividad final: Proponer que los estudiantes anoten en sus cuadernos lo que esperan experimentar y sentir durante el espectáculo. Pueden escribir una palabra o una pregunta que les gustaría que el espectáculo les ayudara a responder.

Para ESO y Bachillerato:

- Duración: 45-60 minutos
- Modalidad: Charla, reflexión y actividad grupal.

Actividad 1: Explorando el circo y el flamenco en la actualidad

- Introducción: Discutir la evolución del circo y del flamenco, abordando cómo han cambiado estos géneros en la era contemporánea. El circo ya no es solo un espectáculo de destreza física, sino también un medio para expresar emociones, reflexiones sociales y artísticas. El flamenco también ha pasado de ser una tradición local a una forma de arte global que explora temas universales.
- Reflexión: Preguntar a los estudiantes cómo piensan que el circo y el flamenco pueden abordar temas contemporáneos como la identidad, la pertenencia o las emociones universales.
- Actividad: Dividir a los estudiantes en grupos y darles diferentes aspectos del espectáculo (el circo, el flamenco, la poesía visual). Cada grupo debe investigar brevemente ese aspecto y prepararse para compartir sus ideas con la clase sobre cómo creen que se abordarán en Empaque.

Actividad 2: La recepción del arte contemporáneo

- Introducción: Hablar sobre cómo el arte contemporáneo se percibe de manera distinta según cada espectador, y cómo las diferentes interpretaciones pueden enriquecer la experiencia.
- Reflexión: Hacer preguntas como:
 - ¿Cuál es la diferencia entre un espectáculo "tradicional" y uno "contemporáneo"?
 - ¿Qué significa "interpretación personal" en el contexto del arte?
 - ¿Cómo te gustaría que te provocara un espectáculo como Empaque?

Actividad final: Los estudiantes deben escribir una breve reflexión sobre lo que esperan experimentar en Empaque y cómo creen que el arte contemporáneo puede provocar distintas reacciones según el espectador.

B. Actividad sobre la Identidad (especialmente para ESO y Bachillerato)

Objetivo: Reflexionar sobre el concepto de identidad personal y social. A través del espectáculo Empaque, los estudiantes podrán explorar cómo la identidad se construye y cambia, tanto a nivel individual como colectivo, y cómo esto se refleja en el arte.

Desarrollo de la actividad:

1. Introducción al concepto de identidad (10-15 minutos)

Iniciar la actividad explicando el concepto de identidad:

- Identidad personal: La manera en que nos vemos a nosotros mismos, nuestras creencias, experiencias, emociones, recuerdos y características que nos hacen únicos.
- Identidad social: Cómo nos identificamos con los grupos o comunidades a los que pertenecemos (familia, amigos, cultura, religión, etc.).
- Identidad en constante evolución: Reconocer que nuestra identidad cambia a lo largo del tiempo, influenciada por nuestras experiencias y las interacciones sociales.

Conexión con Empaque (10 minutos)

Explicar brevemente cómo el espectáculo Empaque aborda la búsqueda de la identidad, mostrando cómo las experiencias, las emociones y las conexiones con los demás son fundamentales para la formación de uno mismo. El espectáculo presenta una serie de capas que representan la identidad de manera dinámica, como una serie de recuerdos, emociones y experiencias que se entrelazan a lo largo de la vida.

Preguntar a los estudiantes:

- ¿Qué crees que significa "identidad" en el contexto de Empaque?
- ¿Cómo las imágenes y las escenas del espectáculo podrían estar relacionadas con la búsqueda o la construcción de la identidad?
- ¿Crees que la identidad es algo fijo o algo que cambia con el tiempo? ¿Por qué?

2. Dinámica de reflexión y escritura individual (15-20 minutos)

Invitar a los estudiantes a pensar sobre su propia identidad, tanto personal como social.

Pueden escribir una breve reflexión sobre lo siguiente:

- ¿Cómo definirías tu identidad en este momento de tu vida?
- Piensa en qué aspectos de ti mismo son más importantes para construir quién eres: tus valores, tu familia, tus experiencias, tu entorno, tus amigos, etc.
- ¿Qué crees que te ha ayudado a formar tu identidad?
- Considera eventos significativos, personas influyentes, cultura o tradiciones que hayan moldeado quién eres.
- ¿Qué aspectos de tu identidad crees que seguirán cambiando a medida que crezcas?
- Reflexiona sobre cómo las experiencias futuras pueden influir en tu sentido de ti mismo.

3. Debate grupal sobre la identidad (15-20 minutos)

En pequeños grupos para compartir las reflexiones y discutir las siguientes preguntas:

- ¿Qué aspectos de tu identidad sientes que son fijos y cuáles son flexibles?
- ¿Cómo creen que las identidades de las personas pueden cambiar a lo largo del tiempo?
- ¿Cómo puede el arte, como Empaque, ayudarnos a entender mejor quiénes somos?

Cada grupo puede compartir las ideas más interesantes o significativas que surgieron en su conversación.

4. Cierre de la actividad: Conexión con el espectáculo (5 minutos)

Finalizar la actividad planteando una pregunta a los estudiantes:

- ¿Qué crees que Empaque puede enseñarnos sobre la búsqueda de la identidad y cómo se transforma a lo largo de la vida?

Objetivos educativos de la actividad:

- Fomentar la reflexión sobre la identidad personal y social, considerando cómo el arte, especialmente el teatro contemporáneo, puede ayudarnos a comprender mejor estos conceptos.
- Ayudar a los estudiantes a conectar los temas del espectáculo Empaque con su propia vida y experiencias, promoviendo una interpretación personal del arte.
- Reflexionar sobre cómo la identidad no es estática, sino que se construye a través de experiencias y relaciones con los demás, algo que Empaque transmite a través de su fusión de circo y flamenco, que explora el juego entre diferentes capas de identidad.

Esta actividad no solo les permitirá a los estudiantes explorar la identidad en un nivel personal y profundo, sino que también fortalecerá la conexión entre su experiencia con el espectáculo Empaque y las preguntas que plantea sobre el ser y la pertenencia, invitando a los alumnos a cuestionarse y a abrir su mente a diversas interpretaciones del arte y de la vida.

