

GUÍA DIDÁCTICA PARA PROFESORES Y ALUMNOS

ICI DÍAZ

MAYRA FERNÁNDEZ

LUZ DE GAS TEATRO

VOCES

DE MAYRA FERNÁNDEZ

laboral
ciudad de la cultura

DIRECCIÓN : FRANCISCO PARDO

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE CULTURA,
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y TURISMO

Proyecto realizado en el marco del Centro de Recursos Escénicos del Principado de Asturias

ANTES DE QUE SE ABRA EL TELÓN

¡Queridos amigos! chicos, chicas, profesores y profesoras de los diferentes IES

¡La función está a punto de comenzar!

Todas las personas que integramos la compañía teatral *“Luz de Gas Teatro”* queremos invitaros a compartir con nosotros y nosotras una experiencia cultural y de concienciación a través del teatro. En definitiva, una excusa para que, tanto alumnado como profesorado, se invadan de una atmósfera común de emoción que les permita durante unos minutos abstraerse de lo cotidiano y empatizar con las historias que les vamos a mostrar.

¿Estáis dispuestos a participar?... Pues lo primero que debéis hacer es terminar de leer esta breve introducción, ayudados de vuestro profesor o profesora para poder entender mejor la idea principal de la obra.

Y después de esto... unos “consejillos” imprescindibles para disfrutar y dejar disfrutar a los demás del espectáculo.

Primero... Mantened los ojos muy abiertos.

Segundo... Escuchad con atención

Tercero... Mantened muy Abierta ... ¡la mente!

Y finalmente... Prestad mucha, pero mucha atención a todo lo que suceda en el escenario.

¡Esperamos que lo disfrutéis!

¿POR QUÉ PARA PÚBLICO ADOLESCENTE?

Los que nos dedicamos a la creación y a lo artístico tenemos la suerte de poder utilizar esta herramienta educativa, la “dramatización”, para acercarnos a la infancia y la juventud y aportar nuestro granito de arena. Los adultos tenemos en nuestras manos la ardua tarea de crear futuros espectadores. Afortunadamente el interés de los niños y adolescentes por acercarse al teatro es cada vez mayor, gracias a la creación de campañas escolares, ciclos de teatro familiar, etc.

A la hora de escribir, contar e interpretar para jóvenes, hay que tener en cuenta numerosos factores, entre los que se encuentran:

- Crearles una inquietud artística que se prolongue en el tiempo.
- Conectarles con el mundo del arte.
- Educar de una forma amena y dinámica.
- Inculcarles valores educativos a través de lo lúdico.
- Abrirles las puertas de la sensibilidad, la estética.
- Provocarles distintas sensaciones y emociones, risa, llanto, empatía...
- Mostrarles diferentes disciplinas dentro de lo artístico, danza, música, canto, pintura, literatura, mimo, manipulación de títeres etc.
- Ofrecerles una alternativa de ocio distinta a los ordenadores, la televisión etc.
- Enseñarles a pensar por si mismos.
- Invitarles a la reflexión.
- Etc.

Todos estos factores y algunos más hacen que para nosotros la creación de un espectáculo para jóvenes resulte tan agradable como enriquecedor.

MARCO PSICOPEDAGÓGICO EN “VOCES”

“Voces”, es un texto dramático que pone sobre la mesa el tema de violencia de género; lacra social que desgraciadamente sigue muy presente tanto en nuestra sociedad como en otras.

La violencia de género ha sido y sigue siendo por desgracia una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Este tipo de violencia se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos.

En pocas palabras, las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres, y las víctimas son mujeres de cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico.

La violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad (parejas o exparejas). El objetivo del agresor es producir daño y conseguir el control sobre la mujer, por lo que se produce de manera continuada en el tiempo y sistemática en la forma, como parte de una misma estrategia.

Es por ello por lo que consideramos que todas las acciones que permitan darle visibilidad a esta lacra social son pocas. Y el teatro es una herramienta que desde lo creativo nos permite mostrar esa realidad y analizarla de una forma diferente, además de buscar la capacidad de empatía en el espectador pretendemos sobre todo hacer consciente a la población de los distintos tipos de violencia de género que existen, de las distintas franjas de edad en las que se comete, adolescencia, mediana edad, tercera edad, etc.

Queremos concienciar de que nadie está libre de sufrirla y de la imperiosa necesidad de identificarla desde las primeras etapas en las que se muestra.

Consideramos además que uno de los pilares fundamentales a trabajar para que el problema se vaya mermando es el acceso a la cultura, por ello desde lo cultural queremos plantear el problema y que mejor herramienta que el teatro para poder abordar el tema.

Es inevitable que como mujeres en algún momento aparezca el pensamiento reflexivo sobre todas aquellas otras que nos precedieron con unas circunstancias en ocasiones muchas más difíciles o complicadas que las nuestras. Mujeres sin ingresos económicos propios, sin cultura, sin recursos, etc.

ACERCA DEL TEXTO

Voces es un texto original escrito por Mayra Fernández, dramaturga que desde el año 2004 ha escrito y llevado a escena textos como:

- “Sonidos”
- “Como tres gotas de agua”
- “Menudo safari”
- “Despierta costurerita”
- “Femenino plural”
- “Masculino plural”
- “Tic-tac”
- “Blanca y el arco iris”
- “¡Choff!”
- “Jovellanos y ellas”
- “A tientas con Marta”
- “Ramiro, vara de la justicia”
- “Llamémoslo X”

“Voces” es una pieza dramática que se compone de diferentes escenas y monólogos que tienen como temática común la violencia de género.

Con este texto y su propuesta de puesta en escena pretendemos, mostrar puntos de vista desde la libertad que concede la idiosincrasia de los personajes e intentar que el espectador respire su mismo aliento y a la vez saque sus propias conclusiones, tarea indiscutible de los que nos dedicamos a esta profesión.

Este texto busca ahondar en un mismo tema desde diferentes perspectivas y con un enfoque transversal.

- **ARLET Y NUT:** Estas dos mujeres se presentan al espectador en una apariencia y actitud como la de cualquier mujer occidental, es sólo a medida que se va desgranando el texto cuando advertimos su opresión y el maltrato psicológico y físico al que una de ellas se encuentra sometida, para terminar descubriendo que esa “aparente normalidad” cuando juegan a probarse vestidos, maquillarse etc., no es más que eso, “apariencia”, el espectador descubre finalmente que son dos mujeres árabes que tan solo pueden realizar esas acciones tan cotidianas dentro de las paredes de su hogar porque para salir a la calle deben obligatoriamente llevar todo ese maquillaje y ropa cubierto por un burka

- **CUENTOS TRADICIONALES:** Nos interesa también indagar en la literatura clásica infantil y poner sobre la mesa todos los estereotipos de género existentes en ella, siempre se habla de princesas desvalidas, que necesitan un hombre que las rescate: *“La bella durmiente”*, de secuestros disfrazados de enamoramientos: *“La bella y la bestia”* o de mujeres que planchan, friegan y cocinan a cambio de un hogar: *“Blancanieves”*.

Para tratar este tema planteamos una escena de dos actrices trabajando en un cuento tradicional, una de ellas oculta además un pasado de terror en la infancia al ser víctima indirecta del maltrato ejercido sobre su madre.

- **MUJER 1 Y MUJER 2:** Abordamos a través de este monólogo a dos voces el tema de la trata de blancas, la esclavitud sexual. Evitamos en esta ocasión poner nombre y apellido concreto a los personajes dado que por desgracia se cuentan por miles las mujeres sometidas a esta terrible situación.

Si hay algo que caracteriza a **Luz de Gas Teatro** es la rodearse siempre de profesionales con los que comparte un objetivo artístico inherente a esta profesión.

Este aspecto se traslada lógicamente a la elección de autoría de las obras que la compañía ha de trasladar a escena. Historias que resulten estimulantes por la necesidad de contar que hay en ellas.

Es esta necesidad la que desencadena nuestro afán motivador a la hora de llevar a cabo una puesta en escena creativa en la que somos transmisores de una serie de significados que compartimos con la autora de la pieza.

Una cronista del amor y del desamor, la esperanza y la desesperanza. Sus obras de teatro abordan tanto problemas de la sociedad moderna como de la alienación individual y los destructivos efectos de las relaciones.

Por todo ello, consideramos que la obra de esta autora contemporánea sirve para mostrar los sentimientos y aspiraciones de unos personajes “lejanos” en el espacio al espectador, pero cercanos a nivel emocional y tan vivos como el teatro mismo.

SINOPSIS

Voces es un espectáculo de creación propia que, valiéndose de un lenguaje poético, entrelaza tres historias que tienen como denominador común la violencia de género, violencia que mostramos en diferentes contextos y manifestaciones.

Así conocerán la historia de Arlet y Nut, dos mujeres que tan solo pueden reír, bromear y ser ellas mismas en la clandestinidad de su hogar. Mujer 1 y mujer 2 que carecen de nombre propio porque representan a tantas y tantas mujeres víctimas de la esclavitud sexual y que a “voces” reclaman ayuda y por último mostraremos el sufrimiento de las víctimas colaterales en esta lacra social, los niños, a través de testimonios tan reales como escalofriantes.

Todo ello valiéndonos de una propuesta sencilla, pero de gran belleza plástica.

OBJETIVOS DE LA GUÍA DIDÁCTICA

ANTES DE VER EL ESPECTÁCULO:

1. Despertar la curiosidad en el alumnado y familiarizarles por parte del contenido de la obra.
2. Buscar información sobre la desigualdad de derechos que ha existido a lo largo de la historia entre hombres y mujeres.
3. Exponer y debatir las posibles causas de esa desigualdad.
4. Elaborar una lista de actitudes machistas de más o menos gravedad que aún hoy observan en la sociedad.

DESPUÉS DE VER EL ESPECTÁCULO:

1. Fomentar el sentido crítico de los alumnos y alumnas, su participación y defensa de posturas personales.
2. Trabajar e impulsar la reflexión a través del análisis de frases, actitudes de los personajes, temas relacionados con la función, etc.
3. Tomar conciencia de la responsabilidad individual que tenemos en algunas emociones y estados de ánimo de las personas próximas a nosotros y nosotras fomentando la empatía.
4. Impulsar la imaginación y la creatividad como vehículo de comunicación en las actividades de carácter lúdico.
5. Despertar el interés por la cultura (cine, teatro, danza, artes plásticas, etc.) educando en valores.

METODOLOGÍA SUGERIDA

- Trabajo en pequeños grupos o individualmente si el profesor o profesora lo considera oportuno.
- Realizar ejercicios de *brainstorming* (tormenta de ideas) con el objetivo de que se genere una amplia diversidad de opiniones, ideas que sirvan como hilo conductor de un debate grupal posterior.
- Juego de roles indicado para reforzar actitudes ya adquiridas o inculcar unas nuevas desarrollando la capacidad empática del alumnado.
- Podría resultar interesante realizar alguna actividad creativa que esté basada en la estética del espectáculo como por ejemplo realizar un trabajo de sombras y contar una historia que les interese mediante esa herramienta.

FICHA DIDÁCTICA DE “VOCES”

A continuación, sugerimos algunos ejercicios susceptibles de realizarse con el alumnado después de haber visto el espectáculo. Estos serán tan solo una muestra que da cuenta de la amplia variedad de actividades que pueden realizarse al término de la función.

Si bien estos ejercicios están pensados para chicos y chicas que cursan la ESO, este trabajo no es más que una guía orientativa, será por tanto labor de los y las docentes el adaptarlos a las características del colectivo con el que se vaya a trabajar, puesto que aspectos como la edad, motivaciones o intereses del grupo son factores a tener en cuenta en la programación de las actividades.

Para lograr una mayor implicación y despertar el interés por la obra y su contenido sugerimos realizar un trabajo previo de investigación y puesta en común de la información obtenida.

Posteriormente pueden realizarse otros ejercicios de carácter más lúdico fomentando la reflexión y la interacción.

EJERCICIOS PARA DESPUÉS DE VER “VOCES”

1.- Impresión general sobre la obra:

- ¿Qué es lo que más os ha gustado de la obra? ¿Por qué?
- ¿Qué os ha llamado la atención? Podéis nombrar alguna frase o escena en concreto.
- ¿Qué os ha parecido la temática?
- ¿Qué os ha parecido la música?, ¿el vestuario? ¿El decorado?

2.- ¿Qué te sugiere el título “VOCES”?

3.- ¿Qué temas se tratan en la obra?

4.- ¿Cuál es el mensaje o mensajes que la autora nos quiere transmitir?

5.- ¿Cuántos personajes aparecen en la obra? ¿Cuál de ellos te ha gustado más? ¿Por qué? ¿Te has identificado con alguno de ellos? ¿Qué papeles/funciones cumplen los personajes dentro de la obra?

6.- Además de los tipos de violencia machista que se describen en el espectáculo ¿Qué otras maneras de violencia hacia las mujeres se te ocurren?

7.- Finalmente proponemos a los y las docentes la realización de un taller de “Teatro Foro” a continuación describimos brevemente como podría llevarse a cabo este taller.

TALLER DE TEATRO FORO PARA INSTITUTOS

Este taller podría realizarse en una o varias sesiones de trabajo, podría ser impartido por los propios docentes del centro educativo y es una actividad muy apropiada para estudiantes de secundaria.

Con la realización de este taller se pretende acercar la realidad de la violencia de género a los adolescentes. Población que debe ser especialmente informada de esta problemática.

El taller trabajaría fundamentalmente improvisaciones y juegos de rol que tengan que ver con las distintas formas de provocar o ser víctimas de acoso y violencia de género.

Se trabajaría sobre todo con micro machismos, problemática de las redes sociales como fuente de conflictos de carácter sexual, acoso en las aulas etc.

El taller tendría como base el trabajo de Teatro Foro y se desarrollaría de la siguiente manera:

- Antes de comenzar el taller, se hablaría con ellos brevemente de cuales son las expectativas y como va a ser el desarrollo del trabajo, aprovechando para realizar con los chicos y chicas algunas dinámicas encaminadas a desinhibirse para poder afrontar la sesión de forma relajada y sin ningún tipo de pánico escénico por saber que sus compañeros les observan.
- En la primera parte, dado que se va a trabajar actoralmente aún cuando los receptores no sean actores profesionales, se les acercaría a las técnicas de calentamiento corporal y de voz para poder empezar a trabajar, en ese sentido, **(es importante que el profesorado tenga pautas con las que trabajar este calentamiento)**, hay numerosas páginas en internet accesibles que describen calentamientos actorales específicos de voz y cuerpo.

- Posteriormente entre profesorado y alumnado se seleccionarían algunas temáticas en concreto que versen sobre la violencia de género y que ellos consideren cercanas a su realidad, una vez seleccionados los temas a trabajar, por grupos se les daría un tiempo para que elaboren una situación concreta en la que se produzca alguna escena de violencia machista sobre la que posteriormente realizarán la improvisación.
- En la siguiente fase llega el momento de poner en marcha la improvisación propiamente dicha, los chicos y chicas se han repartido una serie de roles que deberán defender en escena.
- La particularidad de teatro foro es que el público es observador de una situación y en un momento determinado puede detener la improvisación para intervenir activamente en ella si cree que de alguna manera puede cambiar la situación planteada o bien mejorarla. Es por ello por lo que este tipo de trabajo nos parece especialmente interesante para trabajar con adolescentes una problemática tan grave como la violencia de género. A través del juego dramático empatizan con los personajes y ven desde fuera una realidad de la que no siempre son conscientes.
- Para finalizar la sesión los profesores y profesoras generarían un debate encaminado a sacar conclusiones tanto del trabajo realizado como del propio problema trabajado.

FICHA ARTÍSTICA

INTERPRETES

MAYRA FERNÁNDEZ

ICI DÍAZ

AUTORÍA MAYRA FERNÁNDEZ

DIRECCIÓN FRANCISCO PARDO

Diseño iluminación

FRANCISCO PARDO

Técnico de iluminación

ALBERTO ORTIZ

Escenografía

NACHO ORTEGA

Vestuario

LUZ DE GAS TEATRO

Diseño gráfico

CÉSAR BRAÑA

Cartelería y programas de mano

CARLOS CANCIO

Mayra Fernández López

luzdegasteatro@gmail.com

tfno. 679 510 533