

dosier pedagógico de

PAPIRUS

Xirriquiteula-teatre

Dossier elaborado por

FICHA ARTÍSTICA

Autora	Iolanda Llansó
Actores:	PAP: Cristina Aguirre RUS: Claudio Levati
Música	Xavier Lozano
Vestuario	El Talleret
Iluminación	Daniel Carreras
Dirección	Iolanda Llansó

LA COMPAÑÍA

Xirriquiteula teatro nace en Badalona, el año 1985, como grupo de pasacalle. El año 1991 inicia la profesionalización, hecho que coincide con la puesta en escena de SUPERTOT, el primer espectáculo de teatro de sala que el grupo realiza. LOS CUENTOS DE GRIMM, con dirección de Armonia Rodríguez, serían el segundo montaje teatral, con el que alcanzaron el reconocimiento público en la segunda Muestra de Teatro de la Generalitat de Catalunya, el año 1994.

El año siguiente la añoranza retorna el grupo a sus orígenes. AIGUA es el nuevo espectáculo de calle que ha paseado por Suiza, Francia y ciudades de todo el estado.

Con CYRANO (1996), versión del clásico de Edmond de Rostand, dirigida por Joan Montanyès (Monti), a partir de la traducción de Xavier Bru de Sala, el grupo se afianza en montajes más sólidos y de más envergadura.

FÁBULAS, que fue estrenado en la Temporada de teatro de Badalona en mayo de 1998, con dirección de Clara del Ruste, representa una apuesta por el teatro en clave de humor.

SOPA fue el espectáculo siguiente. Con guión de Anna Fité y Jordi Purí, y con dirección del propio Jordi Purí.

CUENTOS DEL CIELO es una adaptación dramatizada de tres cuentos con un denominador común: los protagonistas son elementos celestes como el sol, la luna y las nubes. Espectáculo muy tierno dirigido a los más pequeños, que ha obtenido el Premio a la Mejor Dirección en la Feria Europea de teatro para niños y jóvenes del Festival de Gijón. Se han hecho ya más de 500 representaciones.

Y como espectáculos de calle, últimamente ha producido los siguientes:

NOMADAS, en el 2002.

MR. POP, en el 2003

JIRAFAS, presentación oficial en la Feria de Tàrraga 2004

El grupo tiene un núcleo básico formado por Iolanda Llansó, Gemma Gili y Daniel Carreras.

En todo momento **Xirriquiteula teatre** ha buscado y encontrado colaboradores cualificados, hecho que ha ayudado a consolidar este grupo.

EL ARGUMENTO DE PAPIRUS

La estructura del espectáculo PAPIRUS se basa en las normas clásicas de desarrollo de una obra teatral, ya que están bien marcadas las tres fases d'acción: presentación, nudo y desenlace.

Dos desconocidos se encuentran en un descampado. Poco a poco se iran acercando a través de juegos, de tímidos mimos hasta llegar, como en un símbolo, a quitarse la máscara. Es el presente de estos dos personajes.

Este conocimiento lleva a los dos protagonistas a explicarse el pasado de cada uno. El flashback está servido. Él era trabajador del muelle y ella era campesina. El recuerdo común es una guerra que no les gusta y que deciden olvidar. Pasado y presente unen estos dos seres escuetos, necesitados sobre todo de afecto, y son ellos solos los que decidirán construirse un futuro. Una casita les servirá de cobijo, después vendrán las flores, los árboles, hasta que el nacimiento de un niño será el estallido de una nueva vida con un presagio de paz para todo el mundo.

LA TÉCNICA DEL ESPECTACULO

PAPIRUS es un espectáculo de teatro gestual, sin palabras. Los dos protagonistas tienen que recurrir a técnicas expresivas de mimo y de clown para representar esta obra. Será con la ingenua ternura que los actores transmiten y con unas dosificadas notas de humor y de poesía, que el espectáculo irá seduciendo al espectador.

De hecho, PAPIRUS es un espectáculo basado en la comunicación no verbal que nos introduce en la posibilidad de comunicarse más allá de la palabra, formas de comunicación que el lenguaje verbal ha ido ahogando. Es con este tipo de montajes que se nos ofrece la posibilidad de transportarnos hacia lenguajes más universales.

Xirriquiteula teatre ha apostado por un teatro muy sutil, que pide al espectador una atención especial. No son demasiado frecuentes los espectáculos con esta técnica. Parafraseando el lema de una antigua revista de humor diríamos que es un espectáculo audaz para un espectador que el grupo considera inteligente.

EL PAPEL DE PAPIRUS

Papirus es la palabra que utilizaban los griegos para referirse al papel.

Todos los elementos escenográficos de PAPIRUS son de papel. Así el papel servirá de mantas, de techo donde cobijarse, de flor, de cuna. Un soporte de papel servirá para explicar el pasado ... Es evidente que el grupo ha encontrado en el papel la materia con que quería sostener su historia. La puesta en escena de *Papirus* es, en realidad, una recreación total. No son solamente los actores que cada vez han de "re-presentar" la obra, sino también es la escenografía que se "re-crea" a la vista del público, con la particularidad de que lo hacen con un elemento de uso cotidiano y que está al alcance de todos nosotros. Solo hace falta

imaginación para dar la forma deseada a este elemento. El papel de hecho, permite hacer y deshacer formas, volver a montarlas. Es flexible y rígido al mismo tiempo.

EL TEATRO GESTUAL

La mímica es la forma básica de comunicación que se expresa a través de la fisonomía, los gestos, las actitudes ...

Hay diversas formas de mímica:

- las espontáneas como llorar, reír, taparse la cara con las manos por miedo ...
- las convencionales como hacer adiós con la mano, afirmar con la cabeza para decir que sí, etc.
- las personales que son gestos característicos del individuo como retirarse el pelo de la cara, los tics nerviosos ...

Cada uno tiene una forma personal de gesto, de mímica. Por eso aunque dos actores quieran hacernos llegar la misma sensación, pueden hacer expresiones y movimientos diferentes, según su personalidad, sensibilidad y técnica.

El mimo es por excelencia el arte de expresarse con el cuerpo. Para poder expresar con claridad aquello que desea, el mimo, tiene que dominar a la perfección todo su cuerpo y controlar el movimiento de cada uno de sus músculos, eso le exige un trabajo constante muy meticuloso. Cuando actúa con esta perfección adquirida da sensación de espontaneidad y facilidad. La mímica toma categoría artística, según Anton Font, *cuándo pasa los límites del simple lenguaje y actúa, para transmitir narraciones, ideas y emociones: es decir, ocurre teatro.*

CONTENIDOS Y OBJETIVOS

Con el montaje de PAPIRUS pretendemos acercar a los alumnos al teatro gestual. Un tipo de teatro que pide una atención especial ya que al no haber texto hablado, hace falta que el alumno-espectador tenga que descifrar un lenguaje no muy habitual.

Conceptos:

- El teatro sin palabras
- Nuestro cuerpo como elemento susceptible de movimiento expresivo
- Los valores humanos
- Las guerras
- El tiempo (presente, pasado y futuro)

Procedimientos:

- Observación de lo que pasa en escena
- Comprensión global de la obra
- Análisis de las situaciones

Actitudes:

- Respeto a los actores y a los compañeros durante la actuación
- Atención y concentración
- Interés en el desarrollo de la obra
- Sentido crítico ante la creación artística
- Valoración del trabajo de los actores

PROPUESTAS DE TRABAJO

ANTES DE VER EL ESPECTACULO

Esta vez no tenéis que pasar por alto, antes de ver el espectáculo, de hablar con los chicos de aquello que irán a ver y cuál tiene que ser su actitud.

El silencio también forma parte del espectáculo

Hace falta que los chicos entiendan que los actores necesitan un clima de silencio para concentrarse en su trabajo, y los espectadores necesitan el silencio para captar lo que el actor les quiere comunicar.

El teatro gestual

Los chicos tienen que ir dispuestos a observar cada uno de los gestos que hacen los actores para experimentar la facilidad de transmisión que tiene el gesto, y también con el interés de experimentar que hay otras formas de expresión comunicativa aparte de la oral.

Los mimos-clown tienen que comunicarse con los otros

El espectador tiene que captar qué le sugiere el mimo cuándo hace posiciones y movimientos diferentes. También tiene que observar qué complementos utiliza: juegos de luz, elementos escenográficos ... Pensar que estamos hablando de un arte sutil que utiliza un lenguaje sin palabras.

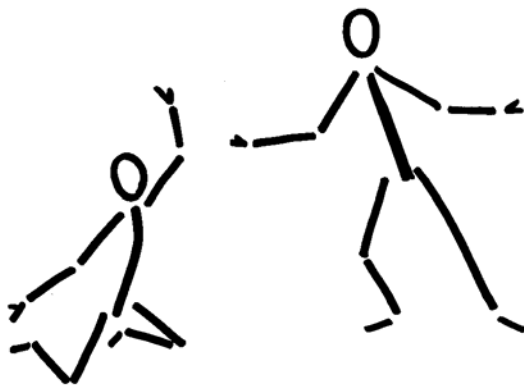
A continuación os transcribimos las posiciones básicas del mimo y las actitudes que conllevan:

a) Posiciones abiertas y cerradas

Las abiertas son aquéllas en que las piernas y los brazos tienden a separarse.

Son propias de actitudes de armonía, bienestar, seguridad. . .

Las cerradas son todo el contrario, por lo tanto brazos y piernas tienden a encontrarse o ya están cruzados. Indican desorden, angustia, depende de la situación concreta en que se producen.

Dos posiciones abiertas

Dos posiciones cerradas

b) Posiciones tensas y relajadas

Las tensas son aquéllas en que el cuerpo está rígido y son propias de actitudes de actividad, fuerza, violencia, y, en general, denotan que el individuo vive una situación difícil.

Las relajadas, contrarias a las tensas, interpretan dejadez, pasividad, debilidad, pero también bienestar, tranquilidad. . .

Dos posiciones tensas

Dos posiciones relajadas

c) Posiciones hacia delante y hacia atrás

Cuándo el cuerpo pierde la vertical y se inclina hacia delante teóricamente demuestra actitudes agresivas, de seguridad ... en cambio si la inclinación es hacia atrás fácilmente se expresa temor, rechazo, inseguridad.

Dos posiciones hacia delante

Dos posiciones hacia atrás

EL PAPEL: HISTORIA Y RUTA

Por la importancia que el papel tiene en este montaje os incluimos una breve historia del papel que sería bueno que explicarais a vuestros alumnos antes de ir a ver el espectáculo, a fin de que se fijen en el uso que se hace de este material.

Historia:

Hacia el año doscientos antes de Cristo, en la lejana China, vivió un hombre, de nombre Han Hsin, que se dedicaba a recoger el filamento que quedaba después de lavar los capullos de los gusanos de seda. Él buscaba la manera de fabricar un tejido para que el pueblo pudiera protegerse, de una forma económica, del frío. Así es que Han Hsin mezcló el filamento en agua, y lo tamizó. Una vez seca vio que formó como un fieltro, que trabajado con mucho cuidado se podía poner entre dos telas finas. Una vez cosido el invento fue considerado excelente para combatir el frío.

Más tarde, y ya no se sabe quién, otro hombre enganchó este fieltro fino sobre unas tablas de bambú o de madera. Haciendo pruebas se dio cuenta de que sobre este fieltro se podía pintar y escribió. Cerca del desierto de Gobi se encontraron tablas de estas con papeles enganchados.

Éste, digamos, fue el primer intento para fabricar papel, pero no fue hasta 400 años después -en el s. II D.C.- que el emperador chino encargó a su ministro Ts'ai Lun que buscara un material para poder escribir. Éste, que era muy listo, se acordó de Han Hsin y de su invento. En cuanto pudo comprobar que solamente le faltaba una cola que uniera bien las fibras, se puso en marcha. Después de muchas pruebas, hizo hervir unas algas. Mientras hervían iban desprendiendo un jugo gelatinoso que mezclaron con la pasta. Una vez seca y prensada la pasta se convirtió en una hoja dónde poder escribir.

Después se intentó cambiar la seda por trapos viejos, cosa que funcionó, o por fibras vegetales, también se utilizaron las cortezas de algunos árboles. Se descubrieron también nuevas sustancias aglutinantes. Y de descubrimiento en descubrimiento llegamos a la actualidad.

Ruta:

Los chinos se mostraron muy celosos de su descubrimiento, que pudieron guardar como secreto hasta el 751. La guerra en el Turquestán que mantuvieron contra los árabes fue la causante de que el secreto dejara de serlo. Los árabes hicieron prisioneros a papeleros chinos y a buen seguro que encontraron la manera de hacerles hablar.

Una vez conocida la manera de fabricar el papel, los árabes la extendieron por todas partes.

Las primeras fábricas se instalaron en Samarcanda, Damasco, Bagdad y el Cairo. Después llegó al Sudán. De aquí subieron por la Costa Mediterránea: Fez y Ceuta. Con la dominación árabe fue introducido en España y de la Corona de Aragón pasó al resto de Europa.

El papel en vuestra CCAA:

NOTA: Aquí podeis explicar brevemente la historia del papel en vuestra región.

DESPUÉS DE HABER VISTO EL ESPECTÁCULO

Sobre la obra

* Primero sería importante que comentarais con los alumnos la historia de Papiirus para estar seguros que la han entendido.

* **Comentad** si los gestos de los actores-mimos eran bastantes detallados para ayudar a captar qué estaba pasando en escena.

* **Recordad** a los alumnos lo que habéis comentado antes de ir a ver el espectáculo: ¿Ha habido bastante silencio? ¿Creen que era necesario? ¿Por qué?

* En *Papiirus* quedan bien plasmadas **las tres grandes fases del tiempo**: presente, pasado y futuro.

En primer lugar procurad que los alumnos vean cuáles son las acciones o escenas que nos retratan estos tres estadios.

Una vez identificadas, hacer un pequeño relato que hable de estos tres tiempos de su vida (qué hacían cuando eran más pequeños, qué hacen ahora, qué piensan que harán más adelante).

* Haced, entre todos, un análisis de **la relación entre los dos personajes** y de lo que ésta les ha comportado:

- ¿Qué hacía cada uno cuando estaban solos?
- ¿Qué cambia cuándo están juntos?
- ¿Es al encontrarse que se creen capaces de construir un futuro?
- ¿Qué diferencias se hacen más evidentes de vestuario, gestos, expresión ... ¿cuándo están solos o juntos?

* **Los dos personajes han pasado una guerra**, la experiencia no les ha gustado y quieren borrarla de su recuerdo. Pero será precisamente este triste recuerdo que los impulsará a crear una nueva vida. Este hecho se encuentra muy bien plasmado en la escena dónde entierran el papel, en el que han dibujado la guerra, en una caja. Será de esta caja que saldrá la imagen de un nuevo mundo.

Actualmente en todo el mundo hay muchas guerras y continuamente estamos informados por los medios de comunicación. Hablad con vuestros alumnos, éstas pueden ser algunas de las cuestiones:

- ¿Pueden ir a la escuela los niños y niñas cuando en su país hay guerra?
- ¿Se puede ir a comprar, al parque, al cine ...?
- ¿Qué pasa con las casas y las calles?
- ¿Donde vive la gente si les destruyen la casa?

* **Las artes plásticas** juegan un papel muy importante en PAPIRUS porque a través de su simbología nos ayudan a interpretar los estados de ánimo de los personajes.

Por ejemplo la utilización de un determinado color puede definir el estado de ánimo de quien pinta, si el tema es alegre, dinámico o si es aburrido, triste ...

Os proponemos unos cuantos ejemplos, que podéis ampliar, que tendríais que presentar a vuestros alumnos para que decidieran qué colores utilizarían.

- o Un día de fiesta mayor
- o Una noche de tormenta
- o Una salida de sol
- o Un día lluvioso
- o Un paisaje de invierno

Generalmente los colores que representan la claridad, la alegría, la fuerza, la energía, la lucha ... son colores cálidos y son toda la gama de amarillos a rojos. Los colores que utilizamos para representar la tranquilidad, la lejanía, la frialdad hasta llegar a la tristeza son los verdes, azules, violetas, grises, y estos colores conforman la gama de los fríos.

Fijaos en qué escenas, el grupo, ha utilizado estas dos gamas de colores y pensad por qué motivo las ha utilizado.

* **La música**, que nos acompaña durante todo el espectáculo, ayuda a reforzar y hacer más comprensibles las diversas situaciones y estados de ánimo de los personajes, y además nos marca el paso del día a la noche.

Proponed a vuestros alumnos dos ejercicios con el fin de que entiendan cómo la música refuerza la comunicación de sentimientos:

Escoged 3 o 4 fragmentos musicales muy diferentes y en una situación de silencio y concentración haced que expresen con su cuerpo las sensaciones que les provoca cada música.

Otra posibilidad es darles un papel, ya sea individual o tipo mural, y que pinten escogiendo colores y formas según lo que les haga imaginar cada música.

Sobre el MIMO

Hay muchos juegos y ejercicios para trabajar la expresión corporal, afinar el gesto y la expresión. Os proponemos algunos fáciles y conocidos:

* **Juego del espejo**

Es uno de los más clásicos. Poned a los alumnos por parejas, uno es el actor y el otro el espejo. Primero sentados jugarán sólo con las manos, el que hace de espejo tiene que procurar imitar exactamente a quien hace de actor. Después en pie harán actuar todo el cuerpo. A continuación cambiaremos el rol de la pareja.

* **Juego del Pepito**

Organizad parejas. Un alumno se sienta en el regazo del otro, les ponéis una bata en frente por la que salgan los brazos del de detrás. Éste irá expresando con gestos lo que diga el de delante.

* **Los oficios**

Confeccionad entre todos una lista de oficios mínimamente conocidos por vuestros alumnos. Repartid uno a cada uno y a una señal convenida todos empiezan a representarlo. Otra posibilidad es que lo representen uno a uno y los compañeros adivinen qué oficio hace.

* **Seguir al rey**

Organizad una fila, nombráis un jefe, éste irá inventando una ruta a seguir haciendo una serie

de gestos o piruetas. Todos los compañeros tienen que pasar por el mismo sitio e imitar todo lo que haga el jefe. Pasado un tiempo marcado, el jefe va al final de la fila y el segundo toma su lugar.

*** Como andan los animales**

Dad a cada alumno el papel de un animal. Haced un corro y uno a uno tienen que ir saliendo al centro a imitar el animal que les ha tocado. No se trata de que los compañeros adivinen qué animal han querido representar, sino ver si lo ha imitado bien tanto por la forma de andar como por el ritmo, la expresión ...

*** Grupo escultórico**

Un trabajo de equipo. Cada grupo tiene un escultor que tiene que hacer un conjunto escultórico con sus compañeros. (Hace falta que tengáis preparada una buena colección de láminas tanto de esculturas famosas como de cuadros con diversos personajes o fotografías curiosas de grupos de personas) El escultor escoge una de las láminas y va colocando a los personajes dando la posición y expresión correctas a cada componente. Todas las piezas de la escultura tienen que quedar inmóviles hasta que el escultor acabe y reciban el visto bueno de los maestros y compañeros.

*** Explicar un cuento con mímica**

Por equipos, dad a cada uno el título de un cuento conocido. Después de un tiempo para prepararlo, lo tendrán que representar sin la ayuda de ningún sonido. Una vez acabada (no vale antes) pedís a los compañeros que lo adivinen y valoren lo que han hecho mejor. Si nadie lo adivina tendrán que volver a preparar y representarlo.

Sobre el papel

* En la obra, los dos personajes utilizan el papel para muchas cosas. Con vuestros alumnos haced una relación de todas las utilidades que le dan. Procurad hacerla ordenadamente. (Primero es una manta para abrigarse, después un vestido...).

* Aquí tenéis una lista de los principales tipos de papel sobre los cuales podéis proponer diversos trabajos:

- Antes de dar la lista a vuestros alumnos pedir que todos anoten los tipos de papel que conocen. ¿Cuántos han encontrado?, ¿Quién sabe más? ...
- Dad la lista y pedid que expliquen como es y para qué sirve cada papel de los que ellos conocen.
- Averiguad entre todos cómo son los papeles que nadie ha reconocido.
- ¿Cuántas muestras de papeles diferentes seríais capaces de recoger entre todos?

-papel rizado	-papel cebolla	-papel de diario
-papel secante	-papel de fieltro	-papel couché
-papel vegetal	-papel de barba	-papel de embalar
-papel de vidrio	-papel higiénico	-papel de arroz
-papel de plata	-papel de fumar	-papel blanco (de escribir)
-papel moneda	-papel tornasol	-papel de seda
-papel engomado	-papel moneda	-papel satinado
-papel carbón	-papel de calcar	-papel de empapelar

* Colocad sobre la mesa todos los papeles que hayáis recogido. Pedid a vuestros alumnos que los toquen para averiguar la textura de cada uno (áspero, liso, suave, rugoso, etc.) Una vez conocidos los nombres y las texturas y con los ojos tapados podréis pedirles que identifiquen cada papel. Les podéis preguntar mientras los están palpando qué sensación les provoca.

* Con los mismos papeles que cada alumno intente hacer un collage de alguna de las escenas de la obra.