

CAMPAÑA

ESCOLAR 2012

- Teatro en las Aulas -

larecuateatro@gmail.com

Dirigido a estudiantes y profesores de la ESO

Teatro Clásico en las Aulas

La Recua Teatro

Un viaje teatral hacia la magia de la palabra

Tres grandes autores de la literatura universal:

Fernando de Rojas

Miguel de Cervantes

Tirso de Molina

Tres grandes mitos de la literatura española:

La Celestina

Don Quijote

Don Juan

La Recua Teatro viene realizando campañas escolares desde hace más de una década, nuestra experiencia nos ha permitido trabajar para cientos de alumnos de todas partes del país. Esta experiencia nos ha demostrado que los estudiantes descubren, comprenden y sobre todo, disfrutan mucho mejor de las obras clásicas a través de la cercanía del teatro.

En esta ocasión tenemos el placer de ofrecerles nuestro nuevo proyecto de campaña escolar con el que nos proponemos acercar a los alumnos la riqueza de los tres grandes mitos de la literatura española: La Celestina, El Quijote y Don Juan. Los personajes pueden irrumpir en las aulas, sorprenderles, emocionarlos y sobre todo romper los prejuicios que suelen tener los jóvenes hacia las obras clásicas. Les ayudaremos para que descubran la sensualidad y sabiduría de Rojas, el humor ingenioso y mordaz de Cervantes y la profunda reflexión sobre el bien y el mal que nos ofrece Tirso de Molina en su Don Juan.

Nuestro proyecto ofrece poder disfrutar del teatro en las aulas, centros deportivos, patios, salones de actos, y cualquier instalación con la que cuente el centro escolar. El teatro va a la escuela con lo que el centro ahorra de esta forma los gastos de transporte y desplazamiento de personal y alumnado a los teatros.

LOS DIFERENTES FORMATOS DE REPRESENTACIÓN

Nuestro proyecto es flexible y se adaptará a todas las condiciones que el centro ofrezca, de esta forma podremos realizar la representación en varios formatos:

1 - Aula por aula con representaciones de 15 - 20 minutos en las que los estudiantes se verán sorprendidos por la irrupción de los personajes. La cercanía y espontaneidad de este formato propiciará un encuentro y diálogo directo con los actores y personajes.

2 - Para grupos no mayores de 80 niños en las instalaciones con las que el centro cuente: gimnasio, salón de actos, patio, etc. En este formato la representación tendrá una duración entre 45 - 60 minutos y todos los equipos técnicos necesarios serán aportados por La Recua Teatro.

3 - En todos los formatos de representación ofrecemos una charla amena sobre la obra, el autor y los personajes. En todos los formatos los estudiantes podrán interactuar con los actores y personajes.

4 - El formato de representación así como el autor a representar serán elección del centro.

5 - La forma de pago puede efectuarse a través del cobro directo a cada alumno, el importe será de tres euros por alumno. Otra forma de pago puede ser gestionada a través de los recursos propios del centro escolar o a través de las organizaciones de padres y madres (Ampa). La Recua Teatro ofrece al centro escolar la posibilidad de descuento o gratuidad que será administrada a criterio del profesorado o Asociaciones de madres y padres, con la finalidad de que ningún estudiante quede fuera de nuestra propuesta por problemas económicos.

6 - La compañía se compromete a realizar los pases necesarios para evitar la masificación, máximo 80-90 alumnos por pase, y el número ideal de alumnos para los que representar a lo largo del día, sería de 250-300.

La Recua Teatro, con esta propuesta, pretende ofrecer a los estudiantes y profesores la contemplación del teatro como una oportunidad para el ocio y el placer de los sentidos, queremos que el teatro sea también una herramienta eficaz para motivar y romper rechazos preconcebidos hacia algunas de las obras más hermosas y emblemáticas de la literatura universal. Con frecuencia el joven se enfrenta a la literatura y el teatro lleno prejuicios que le impiden disfrutar de las obras que están dentro de su programa de estudios, estos rechazos llegan a convertirse en verdaderos bloqueos que muchas veces desembocan incluso en el fracaso de la asignatura. Resulta muy frustrante pensar que un joven pueda rechazar el ingenio y humor delirante de don Quijote, que pueda no interesarle el erotismo, la pasión, la intriga y tensión dramática presente en La Celestina, resulta difícil de aceptar que a un joven no le “enganche” el drama moral de la personalidad de don Juan o la picaresca de su criado, o la inteligencia de la bella Tisbea, es imposible que un joven no sonría o se emocione con la agudeza de un soneto de Quevedo.

Es por ello que La Recua Teatro presenta esta propuesta, con el fin de acercar al público a los autores más representativos de la literatura española y nuestro empeño es lograrlo divirtiéndolo, emocionando y sorprendiendo.

¿Qué representamos y para quién?

Con la intención de ofrecer nuestro teatro a los profesores y estudiantes como una herramienta de motivación y disfrute, ofrecemos tres módulos independientes que pueden durar desde 15 – 20 – 45, hasta 60 minutos, según se requiera ya que el trabajo tiene un formato flexible y permite la adaptación a los espacios y las necesidades de los centros escolares.

“La Celestina” de Fernando de Rojas.

La Tragicomedia de Calisto y Melibea está considerada como obra fundamental para el nacimiento de la novela y el teatro modernos, La Celestina ha trascendido a lo largo de los siglos siempre a medio camino entre el teatro y la narrativa.

La profunda caracterización psicológica de los personajes, la belleza poética de sus textos, la riqueza y dinámica de su argumento nos inspiran para ofrecer al público un recorrido por esta obra que siempre emociona y estremece. Un texto que nos muestra la miseria y grandeza de la naturaleza humana, su capacidad de amar y también su poder para destruir. Dolor, amor, erotismo y picaresca para disfrutar de los enredos de la vieja alcahueta y los trágicos amores de Calisto y Melibea. Con nuestra propuesta buscamos un acercamiento emotivo, dinámico y ameno que descubra la grandeza de los textos de Rojas al espectador joven.

“El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha” de Miguel de Cervantes

El Quijote es un texto imprescindible donde Cervantes nos entrega una crítica mordaz de su época en contrapunto con los ideales caballerescos de Alonso Quijano, construyendo unos personajes de tal riqueza, que a lo largo de los siglos han trascendido al propio autor. La obra de Miguel de Cervantes, autor que representa un puente entre el Renacimiento y El Siglo de Oro español, es un icono de la literatura universal y patrimonio de extraordinario valor para la literatura española.

Representamos algunos pasajes de la obra de Cervantes donde se ahonda en la rica relación entre las sicologías de Don Quijote y Sancho Panza. Abordamos los textos potenciando el ingenioso humor de sus situaciones delirantes, descubriendo al estudiante unos personajes cercanos y sorprendentes, llenos de ingenio y cuyo discurso nos invita a la reflexión desde la sonrisa.

Con esta aproximación a la obra de Cervantes Intentamos que los estudiantes puedan disfrutar de la riqueza de este texto universal a través del teatro.

“Entre Cómicos y Comedias”

Una aproximación al mito de don Juan a partir del texto de Tirso de Molina.

Sin duda una de las épocas más prolíficas para las artes españolas y muy especialmente para la literatura dramática y la poesía es el Siglo de Oro. En el siglo XVII escriben sus obras Quevedo, Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina, Lope de Rueda, Calderón y Góngora entre muchos otros.

Nuestra propuesta abre una ventana a los estudiantes para que puedan asomarse a este siglo a través de uno de los personajes más característicos de su época: El cómico Juan Rana, un actor cuya popularidad en el siglo XVII le permitió seguramente mantenerse a salvo de La Inquisición y ser presencia imprescindible tanto en las corralas como en la corte. Su humor fundó escuela convirtiéndose en toda una institución de enorme popularidad equivalente al alcance mediático que poseen las estrellas televisivas y cinematográficas de nuestros días.

Un grupo de cómicos de La compañía de Juan Rana polemiza apasionadamente sobre la grandeza de unos autores en detrimento de otros. La Calderona y Juan Rana discuten acaloradamente y aprovechan la ocasión para airear rivalidades representando algunas escenas del Don Juan de Tirso de Molina. Un viaje desde el universo de los cómicos por El Siglo de Oro español.

TEATRO PARA ESPACIO ESCÉNICO FLEXIBLE

Para conseguir ofrecer al espectador una propuesta viva, novedosa y motivadora ofrecemos nuestras representaciones en aquellos espacios de los cuales disponga el centro escolar, un gimnasio, el aula o un salón de actos. El público disfrutará de las escenas, sintiéndose parte de la representación y en total cercanía e intimidad con los personajes. Sin duda una forma intensa de vivir el teatro.

Deseamos que nuestra propuesta consiga “ganar corazones” para la literatura y el teatro, muy especialmente deseamos tocar el corazón de los jóvenes para que estos tesoros puedan acompañarles y ayudarles a crecer.

Llegue nuestro empeño a todo ellos de la misma forma que los cómicos y poetas han sabido llegar hasta nuestros días con la magia de la palabra.

Ficha Artística

Dirección y puesta en escena – María Elena Diardes

Dramaturgia – Luís María García

Producción – La Recua Teatro

ELENCO DE ACTORES

David López

María Ladera

Camilo Maqueda

Angelines Ortiz

Currículum de la compañía

La Recua teatro es una compañía profesional empeñada en que el pequeño mundo del teatro, sus ilusiones, decepciones y avatares, ayuden por unos instantes, unos segundos tal vez, a comprender, compartir y disfrutar el a veces complicado gran mundo de la vida. Nos inspira el aliento de los antiguos juglares, cronistas de su época, cuyo espíritu llevó a todos los rincones la magia de la palabra viva.

La Recua teatro es creada en 1999 y está formada por profesionales del teatro y la música que provienen de distintas compañías profesionales como “Teatro El Público” de Cuba, “Elfo Teatro”, “Réplica Teatro”, etc. Somos una compañía estable y de repertorio, no limitando su actividad a los espectáculos teatrales. También desarrollamos la literatura dramática, la creación musical, la didáctica y la exploración multimedia. Nos empeñamos en crear un espacio abierto a muy distintas experiencias, buscando la integración de las diferentes manifestaciones artísticas en el hecho teatral. Nuestro teatro está marcado por una fuerte vocación social del trabajo artístico, en esta búsqueda nos hemos comprometido con proyectos artísticos que movilizan a gran cantidad de personas en torno al teatro como es el caso de las Recreaciones Históricas que hemos abordado en diferentes ciudades españolas, movilizando a más de 150 actores entre profesionales y aficionados locales, entre esos proyectos destacan las Jornadas Visigodas de Guadamur,

Desembarco Histórico en Corcubión, Crónica del Rey don Pedro en Torrijos, Desembarco Histórico de Noía. Desde hace más de una década dirigimos el Festival Celestina de la Puebla de Montalbán, donde nos hemos propuesto crear un espacio donde la cultura y todas las manifestaciones artísticas se encuentren, nuestra propuesta artística con el Festival Celestina indaga en la España de Fernando de Rojas y su Celestina así como los valores del humanismo renacentista, provocando un encuentro enriquecedor entre profesionales y el talento de todo un pueblo, inspirados en el patrimonio cultural y la creatividad de La Puebla de Montalbán.

Dentro de nuestro interés por el teatro social La Recua Teatro se ha responsabilizado con el proyecto del taller de teatro del Centro Penitenciario Ocaña II, desde hace cuatro años. Este proyecto es una iniciativa de la Concejalía de Cultura de Castilla la Mancha, dicho taller de teatro ya ha estrenado tres espectáculos "Quedan las Palabras" "Los ladrones somos gente honrada" y "Compañero de Ausencias" dichas obras se han realizado en el marco del trabajo de inserción social con el recluso en el Teatro de Bellas Artes de Madrid, Teatro Lope de Vega de Ocaña, Casa de Cultura Puebla de Montalbán.

La Recua Teatro desarrolla la actividad pedagógica en varios talleres de teatro dirigidos a niños, adolescente y adultos así como Campañas Escolares y diferentes Rutas Literarias como "La Celestina", "Encuentro con don Quijote" y "Teatro del Siglo de Oro". Actualmente trabajamos en el montaje de "Una Sombra en la Pared" obra de creación propia pensada para contar la Historia del Cine a niños y adolescentes.

Obras estrenadas:

"Coplas y Cuentos de Bruno y Yusuf"
"Celestineos"
"El Hospital de los Podridos"
"El Burlador (teatro furtivo)"
"La España de Rojas"
"El Sueño de la Virtud produce Vicios"
"Delirio de don Quijote y Sancho Panza"
"Barataria",
"Tragicomedia de Calixto y Melibea"
"Ditirambo Mozartiano"
"Colón (epopeya o naufragio)"
"Crónica del Rey don Pedro"
"Celestina entre Palos"
"Lo que Calla el Verdugo"
"El Viejo Celoso"
"El Cobarde más Valiente"
"La Ventana"
"Entre Pícaros, Alcahuetas y Enamorados"
"El Sabio y la Muerte"
"¡Mamááá!"
"Vete de Mi"
"El Afilador de Cuentos"

Festivales Internacionales:

Festival de teatro Hispano de Marsella, Francia.2009
Festival de Almagro 2009, España
Festival de Almagro 2008, España
Gala Festival de Cine hispanoamericano, Córcega, Francia.2008
Festival Internacional Don Quijote, París, Francia. 2002
Festival de teatro Clásico de Chinchilla 2005
Exposición Universal de Aichí 2005, Japón.
Festival Internacional de Teatro MIM Sueca 2005

PRÓXIMO ESTRENO

“Alice en la Sombra de las Maravillas”

(Dedicada a la primera cineasta de la historia Alice Guy)

Noviembre 2012, Festival del Cine y la Palabra

Texto: Luis María García

Dirección y Puesta en Escena de María Elena Diardes

larecuateatro@gmail.com