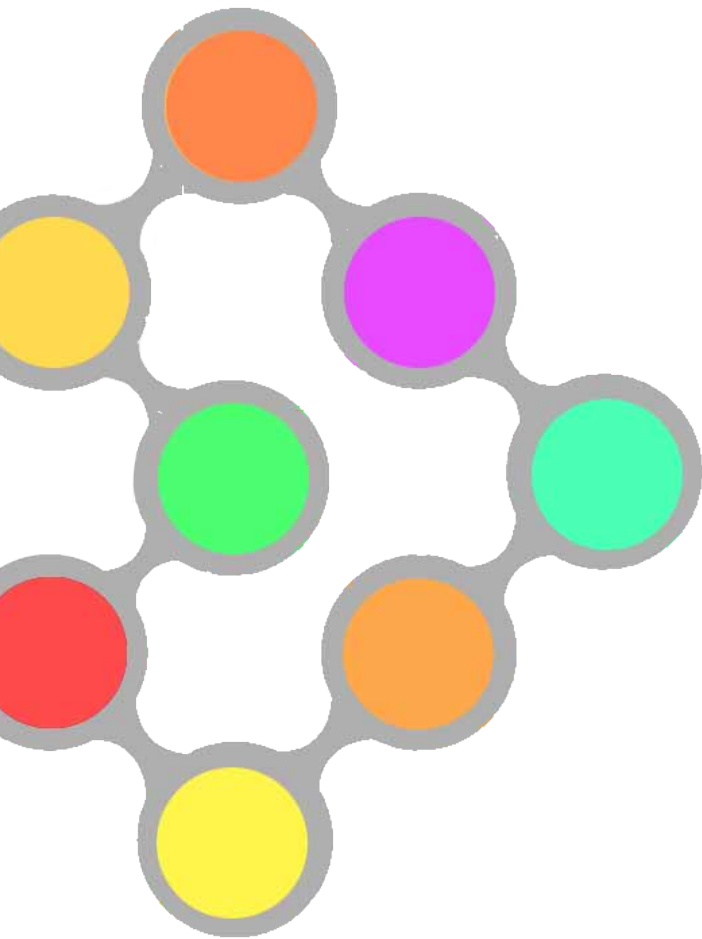

Dossier pedagógico

QUIJOTE

El vértigo de Sancho

◇ INDICE:

- INTRODUCCION.
- LA COMPAÑÍA.
- EL AUTOR. Miguel de Cervantes.
- LA OBRA y su adaptación.
- ANTES DE VER EL ESPECTÁCULO.
- DESPUÉS DE VER EL ESPECTÁCULO.

- Análisis del tema
- Conversación sobre la expresión teatral
- Análisis de la obra
- Juegos
- Ficha de análisis del espectáculo QUIJOTE de la compañía MARKELIÑE

1 INTRODUCCIÓN

Todo espectáculo de teatro suele abarcar varios temas. Cada uno de estos temas es un buen punto para comentar con los alumnos. Sin embargo, los ejercicios y preguntas previstas por nuestro dossier pedagógico no coinciden con todas las edades. Algunas preguntas son útiles para niños de OCHO O NUEVE años, edad mínima recomendada para el espectáculo, mientras que otras, pueden ser muy intrigantes para los cursos y edades más elevados (hasta CATORCE años).

El dossier que hemos elaborado es una guía útil para el espectáculo, pero sois vosotros, los educadores los que conocéis mejor que nadie la realidad de vuestra aula. Las actividades que os sugerimos en este dossier no están limitadas a una edad concreta, vosotros sois los que conocéis vuestro grupo escolar y podéis hacer la adaptación necesaria.

La ficha de análisis del espectáculo nos la podéis enviar a nuestra dirección, así como los dibujos, impresiones o sugerencias para enriquecer esta propuesta de trabajo en la escuela. Nos gustaría mucho conocer directamente la opinión de los niñ@s y, por supuesto, la vuestra.

2

LA COMPAÑÍA

MARKELIÑE tiene una trayectoria de 30 años en el panorama teatral. Desde sus inicios ha trabajado el teatro gestual y visual, con muy poco texto, creando espectáculos con un estilo muy personal. MARKELIÑE propone creaciones originales, imaginativas y sorprendentes. Los espectáculos de MARKELIÑE se caracterizan por una historia consistente, arropada por los “hallazgos” escénicos, la música y la cuidada iluminación.

MARKELIÑE también ha creado espectáculos de calle, donde se utilizan los grandes espacios, arropados por la magia de la noche. La música es el hilo conductor de emociones que sirve para enganchar al paseante con historias de múltiples caras.

En el marco infantil o de público familiar, a MARKELIÑE le agrada encontrar esos lugares comunes de los adultos y los niños, donde se sorprenden por las mismas cosas. Nos resulta muy gratificante crear para ell@s porque tienen una mirada limpia, tanto por su capacidad para ser sorprendidos como su sinceridad para rechazar lo que no es de su interés.

En su trayectoria en este ámbito, se puede mencionar el Premio Max al mejor espectáculo infantil por LA VUELTA AL MUNDO EN 80 CAJAS. Otros espectáculos han conseguido también numerosos premios y han realizado giras por el extranjero. Estos espectáculos son MAMBRÚ, LOS DOMINGOS NO HAY PIRATAS, CIGARRA Y HORMIGA, LA ISLA DESCONOCIDA Y CUENTOS DE ARENA.

3

EL AUTOR

En esta ocasión os queremos presentar esta creación original basada en los personajes de la obra más conocida de MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”.

Cervantes, novelista, poeta y dramaturgo, es considerado la máxima figura de la literatura española y conocido universalmente por haber escrito la que para muchos críticos es una de las mejores obras de la literatura universal. A pesar de publicar su primer soneto a los 20 años, su producción literaria fue más bien tardía y el éxito no le llegó hasta los 57 años.

Curiosamente, no existe ningún retrato fidedigno del autor a excepción de la descripción que hizo de sí mismo en el prólogo a las Novelas ejemplares:

“Éste que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y éstos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros; el cuerpo entre dos extremos, ni grande, ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas, y no muy ligero de pies. Este digo, que es el rostro del autor de “La Galatea” y de “Don Quijote de la Mancha”, y del que hizo el “Viaje del Parnaso”,... y otras obras que andan por ahí descarriadas y, quizá, sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años, y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa” (aunque no llegó a perder la mano, sí le quedó inútil, lo que le valió el sobrenombre de “El manco de Lepanto”).

La verdad es que su vida fue un tanto azarosa, como la del propio Quijote, de ahí que muchos identifiquen al autor en la persona del protagonista.

Aquí planteamos algunas preguntas sobre él y su obra, en caso de ver conveniente una mayor profundización, de búsqueda en enciclopedias, internet...

Cervantes fue soldado y participó en batallas, estuvo preso durante cinco años (realizó cuatro tentativas de fuga), trabajó cobrando impopulares impuestos viajando por toda Extremadura y Andalucía, estuvo preso en otras dos ocasiones, su matrimonio concertado no duró más de dos años... ¿Crees que todo ello le influyó a la hora de crear un personaje “perdedor” como Quijote, al que todo le sale mal? ¿Por qué?

- * ¿Cómo era la sociedad en la que Cervantes escribió El Quijote?
- * ¿Por qué se dice que esta obra rompe con los dogmas y esquemas de su época?
- * ¿Qué quiere decir que es una caricatura perfecta de la literatura caballerescas?
- * ¿Cómo crees que eran los caballeros andantes?
- * ¿Conoces algún tipo de caballeros de otros países?

4

LA OBRA y su adaptación.

“El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha” es una de las más admirables creaciones escritas del espíritu humano. “El Quijote” es considerada como la más perfecta novela de la literatura caballerescas a pesar de ser una caricatura de la misma.

La historia comienza cuando Don Quijote, que acaba perdiendo el juicio por leer tantos libros de caballerías, decide armarse caballero y salir en busca de aventuras y grandes hazañas. Idealista y defensor de causas ajenas en nombre de la justicia, la defensa de los débiles, el honor y el amor, se preocupa más por los demás que por sí mismo. En su camino, Quijote confunde la realidad con la ficción.

A su lado, como su escudero y fiel compañero encontraremos siempre a Sancho, humilde labrador de gran corazón, realista y sencillo, que trata continuamente de traer de vuelta a la realidad a Quijote, explicándole en todo momento que lo que él ve es en realidad otra cosa. Según van avanzando las aventuras y los acontecimientos, Sancho se va “quijotizando”. En la obra se mezcla la realidad con la fantasía. Cada vez que Sancho le muestra la realidad, Don Quijote no la reconoce y se excusa diciendo que es obra de los supuestos encantadores que son sus enemigos y tratan de confundirle. Quijote vive la vida en otro plano para hacer su sueño realidad pues es de espíritu luchador, y Sancho ve la realidad tal cual es y no quiere complicarse la vida.

Estos son los dos personajes centrales de la obra, que constituyen una síntesis poética del ser humano. Sancho representa el apego por lo establecido y por los valores materiales, mientras que Quijote ejemplifica la entrega a la defensa de un ideal, una búsqueda de libertades y conquista de sueños. No son dos figuras contrarias, sino complementarias, que muestran la complejidad de la persona, materialista e idealista a la vez.

Y es precisamente la personalidad y relación de estos personajes lo que nos atrajo y sedujo para crear este espectáculo: Queremos utilizar a Quijote y a Sancho para contar una historia que enfrente el sueño a la realidad. Queremos contar una historia de amistad. Una historia donde cada personaje necesita del otro y de su peculiar forma de ver el mundo.

A la hora de adaptar esta obra, mejor dicho, de contar una historia con estos dos personajes, decidimos hacer algunos cambios y darle nuestra propia visión, manteniendo eso sí, la esencia original. La primera decisión fue la de hacer una versión sin

texto. Teniendo la experiencia anterior de la adaptación de “La isla desconocida” de José Saramago, donde redujimos el texto al mínimo, nos decidimos por suprimirlo totalmente para esta ocasión. Así pues, en nuestro Quijote no hay texto. Ello no quiere decir que no se utilice la voz, todo lo contrario. Nuestros personajes cantan y ponen la banda sonora y ambientación en muchas escenas, mostrando así su estado anímico y sus emociones y creando ambientes especiales, como pueden ser los momentos de locura de Quijote.

Como cambio sustancial se puede entender también la vuelta que hemos dado a esos personajes, quizás para reafirmar su contemporaneidad, ya que en nuestra obra ambos personajes son femeninos.

Por último resaltar que en nuestra versión, la “locura” de Quijote está personificada. Es decir, hay un tercer personaje (también femenino) que representa el sueño, el deseo, los desvaríos de Quijote. Subida en un trapecio, es de alguna forma la conciencia voladora de Quijote.

Para haceros una idea de cómo son los personajes de Quijote y Sancho de Cervantes, os proponemos la lectura en común de los siguientes pasajes del libro, donde además podremos percibir y analizar la diferencia del lenguaje de esa época.

◊ **Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento.**

En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento y así como Don Quijote los vió, dijo a su escudero:

- ¿Ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o más gigantes con quien pienso hacer batalla?

- ¿Qué gigantes? - dijo Sancho Panza.

- Aquellos que allí ves - respondió su amo - de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos leguas.

- Mire vuestra merced - respondió Sancho - que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino.

- Bien parece - respondió Don Quijote - que no estás cursado en esto de las aventuras; ellos son gigantes, y si tienes miedo quítate de ahí, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla.

Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero

Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento, y no gigantes aquellos que iba a acometer.

Levantóse en esto un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual visto por Don Quijote, dijo:

- Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar.

Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, bien cubierto de su rodela, con la lanza en ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante, y embistió con el primer molino que estaba delante; y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia, que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy mal-trecho por el campo.

Donde se cuentan las razones que pasó Sancho Panza con su señor Don Quijote con otras aventuras dignas de ser contadas.

- ¿Ves aquella polvareda que allí se levanta, Sancho? Pues es un copiosísimo ejército que de diversas e innumerables gentes compuesto.

- Dos deben de ser, – dijo Sancho - porque desta parte contraria se levanta asimesmo otra semejante polvareda.

Volvió a mirarla Don Quijote y alegrándose sobremanera, pensó sin duda alguna que eran dos ejércitos que venían a embestirse y a encontrarse en mitad de aquella espaciosa llanura. Fué nombrando muchos caballeros del uno y del otro escuadrón que él se imaginaba, y a todos les dió sus armas, colores, empresas y motes de improviso, llevado de la imaginación de su nunca vista locura.

Sancho Panza volvía la cabeza a ver si veía los caballeros y gigantes que su amo nombraba y como no descubría a ninguno le dijo:

- Señor, encomiendo al diablo, si hombre, ni gigante, ni caballero de cuantos vuestra merced dice parece por todo esto, a lo menos yo no los veo.

- ¿Cómo dices eso? - respondió Don Quijote - ¿No oyes el relinchar de los

caballos, el tocar de los clarines, el ruido de los atambores?

- No oigo otra cosa - respondió Sancho - sino balidos de ovejas y carneros.

- El miedo que tienes - dijo Don Quijote - te hace, Sancho, que ni veas ni oigas a derechas, porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos, y hacer que las cosas no parezcan lo que son; y si es que tanto temes, retírate a una parte y déjame solo, que solo basto a dar la

victoria a la parte a quien yo diere mi ayuda.

Y diciendo esto puso las espuelas a Rocinante, y puesta la lanza en el ristre bajó de la costezuela como un rayo. Dióle voces Sancho, diciéndole:

- Vuélvase vuestra merced, señor Don Quijote, que voto a Dios que son carneros y ovejas las que va a embestir: vuélvase, desdichado del padre que me engendró: ¡qué locura es ésta! Mire que no hay gigante ni caballero alguno, ni gatos, ni armas, ni escudos partidos ni enteros. ¿Qué es lo que hace?

Don Quijote entró por medio del escuadrón de las ovejas, y comenzó de alanceallas con tanto con coraje y denuedo, como si de veras alanceara a sus mortales enemigos. Los pastores y ganaderos que con la manada venían, dábanle voces que no hiciese aquello; pero viendo que no aprovechaban, desciñéronse las ondas, y comenzaron a saludarle los oídos con piedras como el puño.

Tal fue el golpe primero, y tal el segundo, que le fue forzoso al pobre caballero dar consigo del caballo abajo. Llegáronse a él los pastores, y creyendo que le habían muerto, y así con mucha priesa recogieron su ganado, y cargaron de las reses muertas, y sin averiguar otra cosa se fueron.

Sancho, viéndole caído en el suelo, llegóse a él, y hallándole de muy mal arte, aunque no había perdido el sentido, y díjole:

- ¿No le decía yo, señor Don Quijote, que se volviese, que los que iba a acometer no eran ejércitos, sino manadas de carneros?

- Sábetete, Sancho, que es muy facil cosa a los tales hacernos parecer lo que quieren, y este maligno que me persigue, envidioso de la gloria que vió que yo había de alcanzar desta batalla, ha vuelto los escuadrones de enemigos en manadas de ovejas. Pero ahora, he menester tu favor y ayuda; llégate a mí, y mira cuántas muelas y dientes me faltan, que me parece que no me ha quedado ninguno en la boca.

En Markeliñe, hemos cambiado el género de los protagonistas. Nos parece que esa relación de amistad es independiente del género, pero creemos que puede ser más interesante, actual y novedoso que nuestro Quijote y Sancho sean mujeres. Afortunadamente, las mujeres cada vez pueden acceder a más campos a los que durante muchos años se les ha impedido hacerlo, pero aún queda mucho por cambiar.

- ¿Podrías decir ámbitos, tareas, trabajos... que hayan sido prohibidos para las mujeres?
- Podemos generar un pequeño debate sobre lo que podían y debían hacer, por un lado las mujeres y por otro los hombres, a lo largo de la historia y cómo ha ido evolucionando ésta situación.
- Imaginemos personajes de ficción y cambiémosles el género. ¿Qué situaciones cambiarían? ¿Serían realmente diferentes personajes? ¿Por qué?
- ¿Serías capaces de contar una pequeña historia, un chiste, una canción sin palabras?
- ¿Qué sonidos, melodía, canción pondrías a una escena de miedo? ¿Y a una de amor? ¿Y a una escena cómica? ¿De intriga?... ¿Serías capaces de adivinar emociones mediante la música?

5

ANTES DE VER EL ESPECTÁCULO

Antes de ir al teatro podemos plantear una conversación/dialogo semi-dirigido con los alumnos sobre:

- **La obra que vamos a ver. A eso os puede ayudar todo lo anterior.**
- **La estética. Se puede ver la página web de MARKELIÑE: www.markeline.com, donde podréis encontrar fotografías, vídeo, dossier, sobre el espectáculo... Y cualquier duda, por supuesto, estamos a vuestra disposición en markeline@markeline.com,**
- **La manera en la que nos tenemos que comportar en el teatro: Proponemos llamarles la atención, incluso la lectura, sobre unos consejos para el buen espectador:**
  - Obtener información acerca de la obra que se va a ver.
  - PUNTUALIDAD. Es conveniente llegar con 15 minutos de antelación, para tener tiempo de localizar nuestro asiento sin molestar a nadie.
    - Ir al aseo antes de empezar la obra, para que una vez iniciada la representación no haya que moverse del asiento.
    - El silencio es fundamental, a pesar de que no hablen los actores, para no perderse detalle. Recordad a vuestros profesor@s que apaguen o silencien los móviles.
    - Cuando comience la función se van a apagar las luces de la sala. Es para que veáis mejor la obra.

- Comer chuches o beber algo, hay que hacerlo antes o después de la representación. Durante la representación puede molestar a los actores y a l@s compañer@s.
- Durante la obra hay que respetar a quien está en el escenario, intentando estar en silencio. Eso no significa que no os podáis reír si algo os hace gracia, o comentar alguna cosa, pero siempre sin molestar a los actores ni a vuestros compañer@s. También podéis aplaudir si os gusta, sobre todo al final. Es el mejor premio para l@s intérpretes que nos han hecho pasar un rato agradable.

6

DESPUÉS DE VER EL ESPECTÁCULO

◇ 1 – Análisis del tema.

En “Quijote” hay, entre otros, tres temas que normalmente l@s niñ@s suelen percibir y que deja abierta la puerta a la reflexión y al debate.

- La locura puede ser ver el mundo de forma diferente.
- El cuidar de una persona no siempre es fácil.
- La amistad a veces conlleva que tengamos que ceder en algo, aunque no nos guste o creamos que no es lo mejor.

◇ 2 – Conversación sobre la expresión teatral.

También es importante preguntarles qué es lo que más le ha gustado y qué es lo que menos les ha gustado. Es bueno que el espectador pueda (tras la representación) manifestar su opinión sobre lo que ha visto; compartir con los demás su opinión y escuchar la de los demás es una sana costumbre. Además, hablando del espectáculo, conseguimos que definan algo que no se les ha contado con palabras. Repetir un

cuento es más o menos sencillo dependiendo de la memoria de cada un@, no lo es tanto hablar de un cuadro, una composición musical, o como en este caso, de una pieza teatral en la que se les cuenta todo con el gesto.

Sabemos de buena tinta que a l@s niñ@s les gusta “retransmitir” lo que ven porque es su manera de decirnos que eso que ven, lo han reconocido, sin que nadie les diga lo que significa. Ese ejercicio de “descifrar” el idioma de los gestos activa su imaginación, les muestra un mundo de posibilidades. Casi todo se puede contar sin necesidad de hablar.

Sugerimos preguntas que pueden ayudar a la conversación:

- ¿Quiénes son los personajes del espectáculo?
- ¿Cómo son los personajes?
- ¿Qué elementos aparecen?
- ¿Cómo se utilizan los elementos? ¿Cuáles se utilizan de diversas formas?
- ¿Os habéis fijado en las sombras? ¿Qué os sugerían?
- ¿Cómo definiríais las melodías que hacen los personajes?
- ¿Podrías repetir o explicar algunas de las “conversaciones” entre Quijote y Sancha?

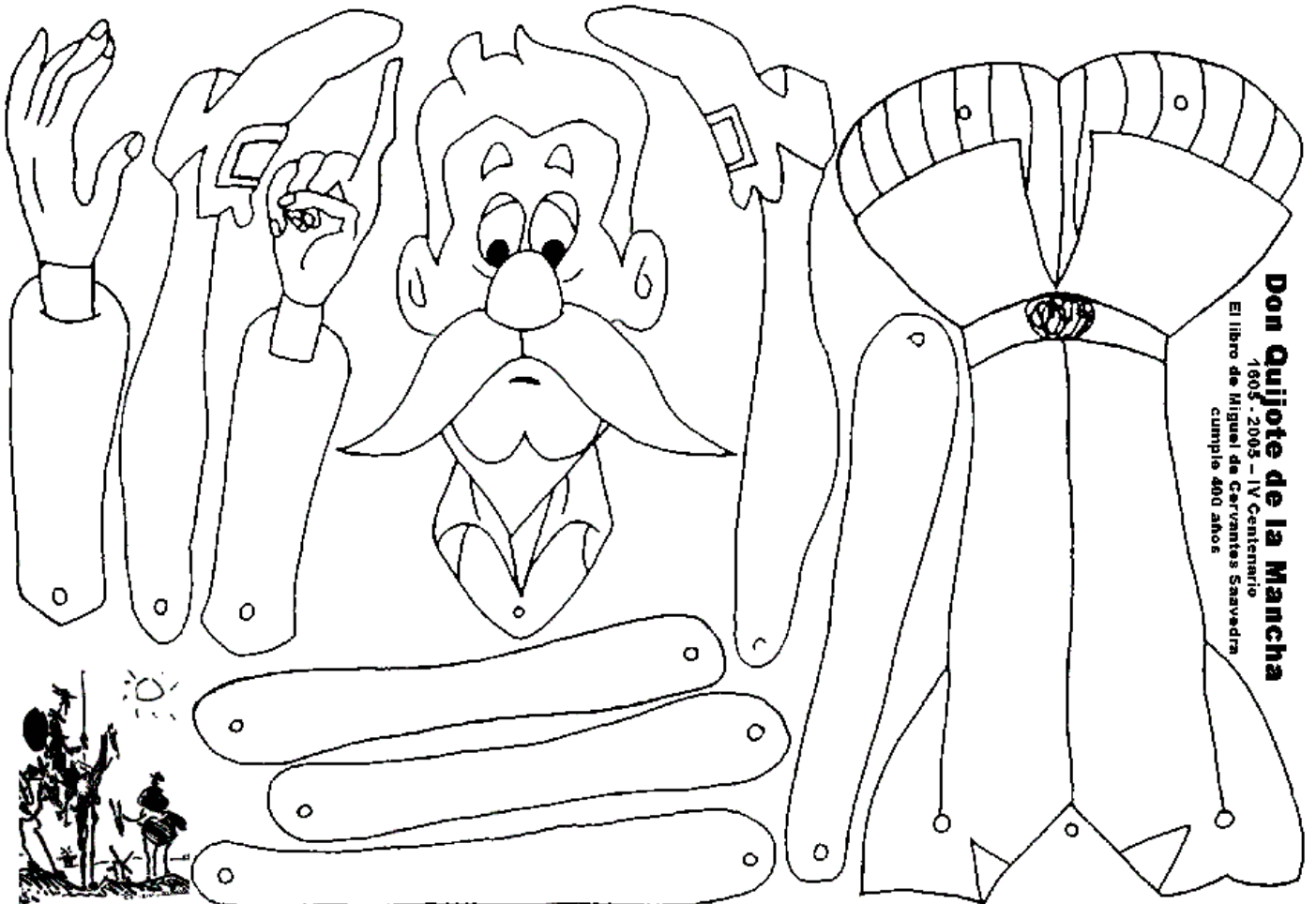
◇ 3 – Análisis de la obra.

- ¿Se parece el espectáculo a “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”? ¿Y los personajes? (Podemos aprovechar la ocasión para diferenciar una obra original de lo que es una adaptación).
  - Haced una breve descripción de los personajes, tanto de las características físicas como las de la personalidad.
  - Mencionar en qué momentos habéis notado la importancia de la iluminación en el espectáculo.
  - ¿Dónde situaríais la acción de la obra?
  - ¿Qué relación os parece que existe entre los personajes?
  - ¿Qué acarrea y significa el movimiento de la mesa?
  - ¿Por qué Sancha quiere que todo esté quieto y en su sitio?
  - El personaje en el trapecio, ¿qué relación tiene con Quijote?
  - ¿Cuál es el dilema al que se enfrenta Sancha? ¿Cuál es su decisión?
  - ¿Diríais que Quijote está enferma? De ser así, ¿a qué enfermedad os referís?
  - ¿Cuándo diríais que se podría decir esta frase durante el espectáculo?: “Las grandes personas soñadoras necesitan junto a sí una gran amistad que haga real lo que ellas solo son capaces de imaginar.”

◇ 4 – Juegos.

Recorta y monta esta marioneta. Después intenta moverla y hablar como si fueras Quijote contando una de sus aventuras.

- No siempre las cosas son como parecen:

Fíjate en los detalles de éste dibujo. Luego, aleja la imagen de ti y verás cómo el dibujo adquiere otra forma...

Quijote ve gigantes donde hay molinos, confunde ejércitos con rebaños y cree que cualquier venta o posada es un gran castillo. ¿Te ha sucedido alguna vez creer ver un objeto y darte cuenta que era otra cosa totalmente diferente?

Imaginad objetos, construcciones... que como si de espejismos se tratara, se podrían confundir con otros.

◇ 5 - Ficha de análisis del espectáculo QUIJOTE “El vértigo de Sancho” de la compañía MARKELIÑE.

Tu nombre: _____

Edad: _____

Día de asistencia al espectáculo: _____

Lugar: _____

Dirección (si quieres recibir información de MARKELIÑE): _____

_____

E-mail: _____

¿Conocías la novela antes de acudir al teatro?: _____

¿Cuál es tu opinión sobre la escenografía? _____

_____

_____

¿Qué te parece el espectáculo que has visto? _____

_____

_____

_____

¿Qué te parece la iluminación de las escenas? _____

_____

_____

_____

¿Qué te ha sorprendido de los personajes? _____

_____

_____

_____

¿Has podido seguir bien la historia y las acciones que pasaban? _____

¿Qué te ha parecido la música? ¿Es acorde con los personajes y las acciones que se desarrollan en escena?.

Ayúdanos a mejorar nuestro trabajo, si hay algo que no te ha gustado dinos qué ha sido y por qué no te ha gustado. ¿Qué te gustaría cambiar?

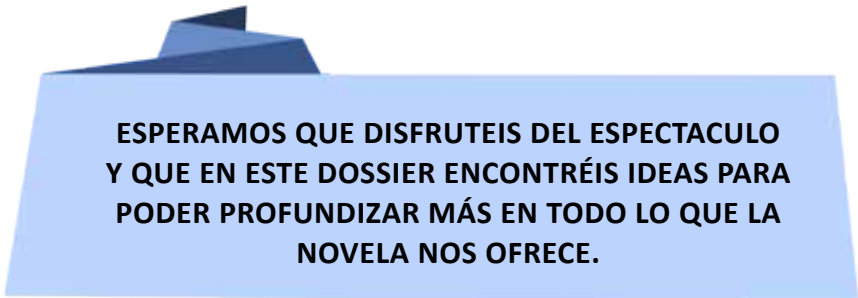

Puedes enviar esta ficha, si quieres, a nuestra dirección. Sería muy bonito si la acompañas de un dibujo, una pequeña historia inventada con los personajes, o un cómic.

Nos lo puedes enviar a la siguiente dirección estaremos encantados de recibirlo **APTDO.141 , 48340 Amorebieta VIZCAYA**

**e-mail: markeline@markeline.com
www.markeline.com**

Estos datos formarán parte de la Base de Datos de jóvenes espectadores de Markeliñe. Bajo ningún concepto se difundirán a empresas diferentes ni con fines comerciales. Enviaremos información sobre nuestras actividades: actuaciones, talleres,etc.

**ESPERAMOS QUE DISFRUTEIS DEL ESPECTACULO
Y QUE EN ESTE DOSSIER ENCONTRÉIS IDEAS PARA
PODER PROFUNDIZAR MÁS EN TODO LO QUE LA
NOVELA NOS OFRECE.**