PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL ALUMNADO

*La Compañía PATA TEATRO ofrece esta propuesta didáctica para que el profesorado pueda utilizarlo y ponerlo en práctica con el alumnado que asistirá a la representación de **"QUIJOTE".** Esta guía incluye actividades lúdicas y participativas para realizar antes y después de asistir a la representación, invitando siempre al profesorado a adaptarla según sus necesidades, escogiendo las más adecuadas para la edad y nivel de su alumnado. Así mismo pueden completarlas, modificarlas o incluso añadir nuevas actividades que despierten las inquietudes de su alumnado.*

Ofrecemos también la posibilidad de realizar un coloquio después de la representación. Todo ello es para documentar al público e intentar que se involucre al máximo.

ÍNDICE DEL MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL ALUMNADO

*A) Sobre **"QUIJOTE"***

A.1. Biografía de Miguel de Cervantes
A.2. Obras escritas por el autor
A.3. El Siglo de Oro
A.4. El Teatro en la época
A.5. ¿Cómo se vivía en la época?
A.6. Influencia cultural del Quijote
A.7. La Compañía: PATA TEATRO
A.8. Argumento de la obra.
A.9. Dramaturgia
A.10. Anotaciones del Director
A.11. Ficha artística
A.12. La importancia del equipo en teatro

B) Después de la representación:

B.1. Preguntas y ejercicios relacionados con el espectáculo.
B.2. Valoración del espectáculo.
B.3. Charla-coloquio.

C) Recursos interesantes sobre "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha

ALUMNO/A: .....

CURSO: .....

FECHA: .....

A) SOBRE **"QUIJOTE"***:*

A.1. Biografía de Miguel de Cervantes.

Don Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares (Madrid), el 29 de septiembre de 1547.
Su familia era noble pero se encontraba en decadencia. Debido a las estrechuras económicas que vivieron, tuvieron que viajar por diversas ciudades españolas.
Miguel estudió en los jesuitas y también recibió clases del clérigo humanista, Juan López de Hoyos.
Se cree que no pudo acceder a la universidad, pero su afán hacia la lectura le llevó a escribir poemas desde muy temprana edad.
Su objetivo era convertirse en poeta y poder servir en la corte al Rey, tal y como lo hacía Garcilaso de la Vega. Pero con veintidós años, un incidente donde hirió a un hombre en una pelea callejera, le hizo huir a Italia para escapar de la justicia.
En Roma se alistó en la armada y luchó con D. Diego de la Urbina en la batalla de Lepanto.
En esa misma batalla perdió la mano izquierda y no podrá usarla nunca más. A partir de entonces, siempre le acompañó el apodo "El Manco de Lepanto".
En 1575 navegaba en un barco de vuelta a casa cuando unos piratas turcos le capturaron a él y a su hermano Rodrigo y les vendieron como esclavos en la ciudad de Argel, donde vivió durante unos años. Más adelante, su familia paga un rescate para que le liberen y poder volver a casa.
Cuando por fin consiguió regresar a España, se casó e intentó vivir escribiendo obras de teatro, pero fracasó estrepitosamente. Son años de penurias hasta que consigue un trabajo en Sevilla como recaudador de impuestos, lo que hace que tenga que viajar por Andalucía y la Mancha, lo cual huella en su tarea literaria. Sin embargo, debido a una mala administración en su trabajo, fue acusado de fraude y lo encarcelaron. Es casi seguro que durante estos meses de cautiverio, empezara a escribir su obra maestra, "El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha". Fue la primera novela moderna de la historia, publicada en 1605, y años más tarde, la completó escribiendo una segunda parte. El éxito de la obra fue enorme pero aún así y aunque escribió otras obras importantes, Cervantes siguió sumido en la pobreza y llevando una vida muy humilde.
Pasó los últimos años de su vida viendo cómo el éxito de su novela no paraba de crecer, hasta tal punto de publicarse una segunda parte apócrifa de las aventuras del Quijote por un tal Alonso Fernández de Avellaneda, lo que le hizo apresurarse

y terminar la segunda parte de su novela que publicó finalmente en 1615.
Un año más tarde murió en las mismas circunstancias de penuria en las que nació. La fecha de su muerte, el 23 de abril de 1616, sirve en la actualidad para celebrar el Día del Libro.

A.2. Obras escritas por el autor

Cervantes era un apasionado de la poesía y el teatro, géneros que nunca abandonaría. Su poesía se ha visto perjudicada por ir dentro de casi todas sus novelas. En el teatro, tampoco destacó, aunque llegó a estrenar con éxito varias comedias.
Entre sus obras se encuentran: La Galatea, El retablo de la maravillas, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Novelas Ejemplares (La Gitanilla, El amante liberal, La española inglesa, El licenciado vidriera, La fuerza de la sangre, El celoso extremeño, La ilustre fregona, Rinconete y Cortadillo, Las dos doncellas, La señora Cornelia, El casamiento engañoso y El coloquio de los perros), Viaje al Parnaso, Los trabajos de Persiles y Segismunda, El trato de Argel, El cerco de Numancia, Comedias (El gallardo español, La casa de los celos, Los baños de Argel, El rufián dichoso, La gran sultana, El laberinto de amor, La entretenida, Pedro de Urdemalas), Entremeses (El juez de los divorcios, El rufián viudo, La elección de los alcaldes de Daganzo, La guarda cuidadosa, El vizcaíno fingido, El retablo de las maravillas, La cueva de Salamanca y El viejo celoso).

A.3. El Siglo de Oro

Llamamos Siglo de Oro a un tiempo en el que España fue la primera potencia mundial, aunque a un alto coste.
España descubría, exploraba y conquistaba nuevas tierras en otros continentes; los tercios españoles vencían en los campos de batalla de Europa; los galeones traían oro de América; la moneda española era la más valorada del mundo; la vestimenta y las costumbres españolas estaban de moda... Todo esto era mirado con envidia por los países vecinos.
Sin embargo, las riquezas que se obtenían apenas bastaban para costear los gastos que requería mantener un imperio tan complejo y extenso. Hay otras razones que entorpecen el progreso de España: los más ricos no pagaban impuestos; los trabajadores pagaban demasiados. Había poco aprecio por el trabajo, que se consideraba una degradación social.
En ese período florecieron, como nunca antes en España, el arte (pintura, escultura y arquitectura) y la literatura (poesía, novela y teatro).
El Siglo de Oro español duró, en realidad, más de un siglo. Comenzó en 1519 y terminó en 1648 con la paz de Westfalia, por la que España cedió a Francia el puesto de primera potencia mundial.

A.4. El Teatro en la época

El teatro, la gran diversión de los españoles, reunía a ricos y pobres, galanes y mozas. Cada uno de ellos se situaba en una parte del teatro según su clase social. Gustaba tanto como actualmente lo hacen el cine y la televisión.
El teatro se representaba en corrales de comedias, originalmente patios o corrales interiores de casas, alquilados por sus propietarios para las representaciones.
En algunas ciudades había varios teatros o corrales de comedias con espectáculos que cambiaban cada semana. Los espectadores exigían continuamente nuevos títulos, lo que obligba a los autores a escribir a toda velocidad.
Son muy importantes en esta época autores como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Miguel de Cervantes, y Agustín Moreto, entre otros.

A.5. ¿Cómo se vivía en la época?

La sociedad se dividía en dos grandes grupos: la nobleza y el pueblo llano.
La mayoría de la población en España entre los siglos XVI y XVII seguía siendo predominantemente rural. La gente vivía en el campo, con una economía de subsistencia, y se dedicaba básicamente a la agricultura y ganadería.
En cuanto a la alimentación, el pan era la base junto con la carne. El pescado se consumía más frecuentemente en las áreas de litoral. Las verduras apenas eran consumidas y la fruta quedaba como plato de entremés. Normalmente sólo se hacía una comida al día. Uno de los platos más populares era la "olla podrida". El vino era muy consumido, aunque ser borracho estaba mal visto y era motivo de desprestigio.
En lo referido a la vestimenta, los trajes jugaban un papel fundamental, pues a simple vista permitía establecer una clasificación de los individuos y juzgar su posición social y económica. En el siglo XVII los escotes fueron prohibidos excepto para las prostitutas. Los vestidos eran siempre largos, llegando a cubrir los pies.
El maquillaje fue muy usado: los labios se abrillantaban con ceras y la piel se blanqueaba con solimán. Los perfumes se usaban mucho para disimular los olores.

A.6. Influencia Cultural del Quijote

El Quijote ha dejado una impronta imborrable en la cultura universal y su influencia es permanente en la literatura y en otros muchos campos como las artes plásticas, el cine, la música o el teatro.
En nuestro día a día, su imagen nos acompaña en monedas, sellos, productos de alimentación y su nombre se ha utilizado para infinidad de calles, plazas, productos de alimentación, cines, aviones, etc…

Pertenece al imaginario universal e incluso ha moldeado nuestro pensamiento. Hoy es "un bien común y un tesoro de toda la Humanidad".

A.6. La Compañía: PATA TEATRO.

PATA TEATRO es una Compañía de teatro, con sede en la ciudad de Málaga, que desde 1998 se dedica a la producción y gestión artística y cultural de los diferentes proyectos que genera.
Desde sus comienzos, han producido un total de veinticinco espectáculos.
Durante su andadura profesional, han contratado a más de 150 profesionales de las artes escénicas. Sus obras han tenido un premio FETEN 2015 y otro en el 2020, el Premio Alcides Moreno 2020, tres nominaciones a los Premios Lorca de Teatro Andaluz 2015, dos nominaciones en el 2017, tres en el 2019 y dos en el 2022, tres premios Ateneo de Málaga 2016, uno en el 2018 y otro en el 2019, el Premio Malagueños de Hoy 2018, el Premio PTV Cultura Málaga 2019 y la calificación de Espectáculo Recomendado por la Red Española de Teatros y Auditorios en varias ocasiones, además de estar programados en prácticamente todos los circuitos y redes del panorama nacional.

A.7. Argumento de la obra.

En un lugar de la Mancha se encuentra en su hacienda un maltrecho hidalgo, Alonso Quijano, quien se hace llamar a sí mismo, Don Quijote de La Mancha.
Sus aventuras como caballero andante ya pasaron y derrotado por el Caballero de la Blanca Luna, regresa a casa, donde su fiel escudero, Sancho Panza y su leal ama, le acompañan en sus últimas horas de vida.
En los recovecos de su memoria se repliegan historias vividas en su camino a la búsqueda de aventuras y su lucha por la justicia.

En esta obra se plasma el viaje que emprende un Quijote dañado por la enfermedad mental. Su búsqueda de ideales le lleva a enfrentarse al dolor y a la realidad. Una batalla ante la vida que le conduce desde su demencia hasta reencontrarse con un desvalido y vulnerable Alonso Quijano.

A.8. Dramaturgia

La visión de esta nueva versión es humanizar, aún más si cabe, el célebre personaje de Don Quijote de La Mancha.
Igual que Cervantes dotó de una esencia realista a cada uno de los personajes, esta adaptación ahonda en una posibilidad que podría haber sido el punto de origen a esa "locura": la enfermedad mental.
En las distintas escenas se van sucediendo escenas de plena lucidez, donde Alonso es capaz de palpar su realidad, con momentos donde los síntomas de la

enfermedad crean una inestabilidad absoluta en el personaje. Los delirios, la desorientación, sus cambios de ánimo y personalidad… van mostrando la feroz cara de su sufrimiento, hasta postrarnos ante un Quijote donde, finalmente, fallece.

Con aires de tragicomedia, sin olvidar el carácter "de entretenimiento" que buscaba Cervantes en su obra, esta adaptación es por momentos, divertida, trágica, realista, irónica y cruel.
Los textos seleccionados del original (la recreación de algunos pasajes, como el de los molinos, el manteo, la Princesa Micomicona…) preservan la esencia del lenguaje cervantino, pero con una aclaración de la sintaxis y de la semántica que acerca al espectador moderno a la obra original, sin ninguna barrera.

A.9. Anotaciones del Director: Josemi Rodríguez

La escena está compuesta, desde su inicio hasta su fin, por un continuo juego escénico, una ágil escenificación de los momentos vividos por su protagonista, donde el público es llamado a utilizar la imaginación para entrar de lleno en la recreación de la historia, siendo partícipe desde el primer momento en que se inicia la obra.

El tema principal de esta nueva versión es la búsqueda de la equidad y la justicia. Alonso Quijano, hasta en su último aliento, persigue esta quimera.
Como subtemas de la obra hallamos la enfermedad mental, la fina línea que separa la cordura de la locura, la lealtad, el amor cortés, el contraste de lo real y de lo ideal, la libertad, el honor y la amistad.
Aunque los personajes en la novela original sufren un arco de transformación, aquí los reconocemos en el último punto de la segunda parte de la novela.
La adaptación en sí está construida desde la verdad más inmediata, utilizando la comedia como recurso para cuestionar todos los aspectos de la realidad social.
Se realzan aspectos que, según los autores, son importantes para la trama, dándole agilidad y utilizando la ironía y el humor, a través de un lenguaje que conecta directamente con el público y que se ha convertido en el sello de identidad de la Compañía a lo largo de los años.

A.10. Ficha Artística.

ACTORES:
Josemi Rodríguez
David Mena
Macarena Pérez Bravo

ADAPTACIÓN Y DIRECCIÓN:
Macarena Pérez Bravo
Josemi Rodríguez

DE LA OBRA DE:
Miguel de Cervantes Saavedra

DIRECCIÓN DE ACTORES:
Miguel Ángel Martín

INTÉRPRETE CANCIÓN:
Gema Núñez

ASESOR ESCENOGRAFÍA:
Vicente Palacios

REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA:
José Luís Schimio
Juan Santos

VESTUARIO:
Elisa Postigo

DISEÑO ILUMINACIÓN:
Josemi Rodríguez

SONIDO E ILUMINACIÓN:
Elías García

FOTOGRAFÍA:
Jorge Sarrión
Floren Hernández

DISEÑO GRÁFICO:
Josemi Rodríguez

DISTRIBUCIÓN Y PRENSA:
Macarena Pérez Bravo

PRODUCCIÓN:
PATA TEATRO

A.12. La importancia del equipo en teatro

El teatro es una cuestión de equipo. Es un acto creativo en el que intervienen muchas voces, muchas visiones, muchas identidades. Nos aleja de la soledad y nos permite adentrarnos en un terreno donde todo suma. Y todo construye.
Cada uno desde su parcela (luz, sonido, vestuario, escenografía…) suma talento, trabajo y energía en cada proceso creativo. Por eso es importante que echéis un vistazo a la ficha artística, para ver quiénes son las personas que han dado vida a este Quijote.
Pero también hay que deciros que no sólo son esas personas las que han intervenido. Para que una función de teatro se lleve a cabo son muchos los profesionales que nos acompañan. Desde la persona que se encarga de limpiar el Teatro, hasta la última que cierra la puerta cuando acaba la función. Para que podáis disfrutar de una representación teatral, se suman cerca de cuarenta profesionales, que hacen posible que se lleve a cabo. Y todas y cada una de ellas, se merecen también vuestro aplauso final.

B) Después de la representación:

B.1. Preguntas y ejercicios relacionados con el espectáculo.

Explica brevemente el argumento de la obra:

.....

.....

.....

.....

.....

Contesta a las siguientes preguntas:

¿Cómo se llama en realidad Don Quijote? .....

¿Y su fiel escudero? .....

¿Por qué crees que no se menciona nunca el nombre propio del ama? .....

.....

¿Cuál ha sido el detonante de la locura del protagonista?.....

.....

¿Por qué el Ama no deja entrar a Sancho en casa? .....

.....

¿Dónde está la sobrina de Don Quijote? .....

¿Según él mismo, qué profesión tiene Don Quijote? …….……..

¿Para qué piensa que sirve esa profesión? ……..….

¿Y según el ama? ……..….

¿Y según Sancho?.....……

¿Qué opinas tú?.…….…….

¿Sabías que…?

Cuando una persona tiene problemas de salud mental muchas veces se siente aislada, frustrada y abrumada. Todas las áreas de su vida se ven afectadas, incluso su forma de pensar, sentir y actuar.
La salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social de una persona. También determina cómo un ser humano maneja el estrés, se relaciona con otros y toma decisiones.
Es muy importante reconocer los problemas de salud mental, para apoyar a esa persona y buscar ayuda de los profesionales de la sanidad.

Las enfermedades o trastornos mentales representan un porcentaje muy alto de problemas de salud en el mundo. Una de cada cuatro personas se ven afectadas.
Las más comunes son: la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia y los trastornos bipolares.
Cerca de 800.000 personas se suicidan cada año, siendo la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años.

Hay señales de advertencia que nos ayudan a identificar si tú o un ser querido puede tener un problema de salud mental:

- Dejar de compartir con personas o situaciones que solía disfrutar
- Padecer de trastornos del sueño como el insomnio
- Tener los niveles de energía muy por debajo de lo normal
- Consumir drogas o alcohol en exceso
- Sufrir cambios de humor repentinos que afectan sus relaciones

<u>Dónde encontrar ayuda: Teléfonos gratuitos y confidenciales</u>

- **Ministerio de Sanidad**. Línea 024 de atención a la conducta suicida. Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideas o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados.
- **Teléfono de la Esperanza**: https://telefonodelaesperanza.org/contacto
- **Cruz Roja te escucha**, nuevo servicio telefónico gratuito de apoyo psicológico. 900 107 917. de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

B.2. Valoración del espectáculo

¿Qué te ha parecido el espectáculo?.....
.....
.....

¿Te ha sorprendido? ¿Te lo esperabas así? Explica qué aspectos te han gustado más y cuáles, menos…….....
.....
.....
.....
Anota el momento más divertido.....
.....

¿Cuál te ha parecido el momento más triste? .....
.....
.....

- *¿Has echado en falta algo en escena?.....*
  .....

- *¿Cuál es el momento que más te ha impactado? ¿Por qué?.....*
  .....
  .....

C.4. Charla-coloquio.

Sentaos en círculo, de forma que podáis veros todos y elegid de entre uno de vosotros/as al moderador/a, que será el encargado/a de dar el turno de palabra.

1. *Dentro de esta obra la interpretación actoral tiene un gran peso. Para construir un personaje se tiene en cuenta ciertas herramientas interpretativas como lo son la técnica vocal, la expresión corporal, el tempo del personaje, su estado emocional, la energía interpretativa, la verdad actoral… Buscad en internet estos términos y leed el resultado. Analizad también el papel del guion, la dirección, el espacio sonoro, la escenografía, vestuario y diseño de iluminación. ¿Cómo están utilizados? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?*

2. *¿Habías leído, antes de ir al Teatro, la novela de Cervantes? ¿Sabes cuál es la diferencia entre una adaptación y una versión? Búscalo en internet y descubre cuál de las dos es la obra que acabas de ver. ¿Qué escenas crees que aparecen en la obra de teatro y no en la novela? ¿Cuáles crees que sí aparecen en la novela y en la obra? Destaca los aspectos más interesantes que hayas vistos reflejados en la obra.*

3. *Cuando pensamos en don Quijote, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Qué valores son los que promulga el caballero andante? ¿Crees que están vigentes en la sociedad actual? ¿Sería un mundo mejor o peor si siguiéramos esos valores? ¿Crees que sería posible? ¿Por qué?*

4. *En el siglo de Oro, la mayoría de las mujeres estaban relegadas a las labores de la casa y el cuidado de la familia. ¿Es ese el papel que cumple el ama y la sobrina en casa de Alonso Quijano? ¿Crees que hoy en día ocurre igual? ¿Tenemos los mismos derechos hombres y mujeres?*

5. *Miguel de Cervantes nació en una familia con estrecheces económicas y murió de la misma manera. ¿Cómo es posible que, habiendo escrito una obra que se considera una de las más famosas de la literatura universal, ganara muy poco beneficio económico con ella? ¿Sabes por qué? ¿Consideras que no mereció la pena su esfuerzo al escribirla? ¿Qué nos ha aportado su escritura?*

6. *Como colofón final de esta charla-coloquio buscaremos a algún/a voluntario/a que se atreva a improvisar, representando un fragmento de la obra que ha visto. El/La profesor/a le ayudará a escenificarlo.*
   Todo termina con un fuerte aplauso y por supuesto, animándoles a ir al teatro siempre que puedan.

C) Recursos interesantes sobre "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha

- *Documentales de Don Quijote de la Mancha:*

  http://www.youtube.com/watch?v=ckb61lks_Fw

  http://www.youtube.com/watch?v=H5U9bnre5ww&feature=related

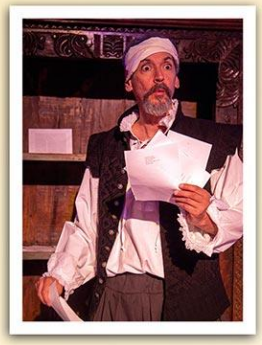
- *Cervantes y la leyenda de Don Quijote:*

  http://www.youtube.com/watch?v=tsv-LQm9xmk&feature=related

- *Biografía de Cervantes:*

  http://www.youtube.com/watch?v=aXVj7vhvGrI

Esperamos que hayáis disfrutado de la obra y de esta propuesta didáctica. Si algun@ de vosotr@s, tanto profes@r como alumn@, quiere saber más sobre la Compañía o sugerirnos cualquier comentario, duda o simplemente saludarnos, lo podéis hacer a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web: **www.patateatro.com**



Búscanos también en: **www.patateatro.com**