

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Propuesta de actividades previas a la asistencia a la representación del espectáculo "ALBERTI, UN MAR DE VERSOS"

HOY VOY AL TEATRO. La actitud y preparación con la que l@s niñ@s asistan al teatro influirá directamente en el resultado de la actividad. Incluimos unos conceptos básicos y sugerimos que los trabajéis con ellos acompañados de una breve exposición.

¿QUIÉN ES RAFAEL ALBERTI? Os proponemos trabajar sobre la figura del poeta a través de su biografía.

ALGUNOS POEMAS. Adjuntamos los poemas utilizados en la dramaturgia y os proponemos que recitéis algunos de ellos con vuestros alumnos.

LEER, RECITAR Y PENSAR. Os sugerimos que pidáis a los alumnos más mayores que desarrollen por escrito el significado de un poema que vosotros seleccionéis.

TÚ Y TUS OPINIONES. La poesía de Alberti siempre fue muy comprometida con la libertad de opinión. Sugerimos un pequeño ejercicio a través del cual vuestr@s alumn@s se formen y expresen una opinión propia.

LEER Y PINTAR. La pintura ejerció siempre una gran infuencia en la obra poética de Alberti. Os invitamos a proponer a vuestr@s alumn@s la representación de unos versos a través de un dibujo.

MATERIAL PARA EL PROFESORADO

Antes de ir al teatro nos informaremos bien del título de la función y del nombre de la compañía que la representa. Así, si nos gusta mucho, podremos recomendársela a nuestros amigos, o si en otra ocasión vemos anunciada a la misma compañía, ya sabremos qué tipo de teatro hace y si nos apetece volver a verla o no.

Es muy importante llegar al teatro con tiempo suficiente para buscar nuestro sitio antes de que empiece la función. La función debe comenzar a la hora anunciada, la puntualidad en el teatro es muy importante. No debemos entrar una vez que ha empezado pues hacemos ruido y molestamos.

A la entrada al teatro nos darán un programa de mano en el que viene el nombre de los actores y un comentario sobre la función. Es muy interesante leerlo, así nos haremos una idea de lo que vamos a ver.

El teatro es un edificio de todos, hay que cuidarlo para que siempre que vayamos nosotros u otras personas esté nuevo. No pisaremos las butacas, ni pintaremos en ellas, y no comeremos ni beberemos dentro para que no se ensucie.

No entraremos corriendo al teatro. Siempre hay un sitio para cada uno de nosotros y normalmente se ve muy bien desde todos ellos. Tampoco entraremos gritando, en el escenario están los actores preparándose y concentrándose. Casi siempre hay música antes de la representación, si hablamos flojito seguro que la oímos.

Justo cuando va a empezar la función, se apaga la luz de la sala y estamos unos segundos a oscuras. No te asustes, es sólo un momento, enseguida se encienden las luces del escenario. Si gritamos en el momento de la oscuridad sobresaltamos a los actores y nos perdemos las primeras palabras de la función que suelen ser muy importantes.

Durante la función, si algo no entendemos o llama nuestra atención y sentimos la necesidad de hablar a nuestro compañero, lo haremos muy, muy, muy flojito, al oído, así no molestaremos al resto del público ni a los actores. En el teatro no está prohibido hablar, el teatro es un espacio de libertad para el público y para los artistas, pero recuerda, nuestra voz no debe molestar a nadie, hablaremos muy flojo y solamente cuando lo necesitemos. El respeto a los demás es la mayor expresión de libertad.

Los actores trabajan para que nosotros disfrutemos, el mejor regalo que podemos hacerles es aplaudir mucho al final de la función si nos ha gustado. Si lo hemos pasado verdaderamente bien podemos incluso decir bravo y ponernos de pie para aplaudir. Ellos se pondrán muy contentos.

Si no aplaudimos, los actores entenderán que no nos ha gustado la función. Aplaudir no es obligatorio, pero tampoco debes decir cosas desagradables a los actores, si no les aplaudimos ellos ya saben que deben mejorar, además, toda la culpa no es suya pues el responsable de la función es el director.

Cuando salimos del teatro tampoco debemos hacerlo corriendo ni gritando pues somos muchos y los empujones sólo dan lugar a caídas y malos ratos.

Es muy divertido preguntar a los amigos si les ha gustado la función y cuando su opinión es diferente a la nuestra, pedirles que nos expliquen por qué opinan así. Seguro que pasamos un buen rato hablando de la representación.

Si algo no hemos entendido bien, o simplemente nos ha sorprendido o llamado nuestra atención, se lo comentaremos al profesor, él seguro que nos ayuda a comprender.

¿QUIÉN ES RAFAEL ALBERTI?

Rafael Alberti Merello, poeta español de la llamada Generación del 27, nació en El Puerto de Santa María, Cádiz, el 16 de diciembre de 1902. Hijo de Agustín Alberti y de María Merello, fue el quinto de seis hermanos y nieto de bodegueros de origen italiano proveedores de Cortes Europeas.

Desde su infancia, Rafael mostró interés por las artes plásticas. Comenzó el bachillerato en el Colegio de los Jesuitas del Puerto de Santa María pero a los 15 años, en 1917, se traslada a Madrid, abandona el bachillerato y se vuelca en la pintura, que ejercerá siempre una gran influencia en su obra, copiando obras en el Museo del Prado; después de un período de aprendizaje, concurre al Salón Nacional de Otoño y celebra su primera exposición de cuadros y dibujos en el Ateneo en 1922.

La nostalgia y el pesar por la muerte de su padre le llevaron a refugiarse en la poesía y dejar la pintura en un segundo plano. Su primer poema lo compone con apenas veinte años. Una incipiente tuberculosis le obliga a pasar algunos meses en un sanatorio de la Sierra de Guadarrama donde tiene la oportunidad de leer y afianzar su vocación literaria. Empieza a escribir sus primeras poesías, recogidas bajo el título de Marinero en tierra. Con este libro obtiene el Premio Nacional de Literatura (1924-25). A esta obra siguieron La amante (1925) y El alba del alhelí (1925-26).

Asiduo visitante de la Residencia de Estudiantes, se relaciona allí con otros poetas de la Generación del 27, movimiento intelectual que surgió con motivo del homenaje a Luis de Góngora celebrado en Sevilla en 1927, en el centenario de su muerte (Dámaso Alonso, Federico García Lorca, Gerardo Diego y Vicente Aleixandre, entre otros).

En sus primeros libros se aprecia claramente la influencia de Gil Vicente, del Cancionero y Romancero españoles y de otros autores como Garcilaso, Góngora, Lope, Bécquer, Baudelaire, Juan Ramón Jiménez o Antonio Machado.

Su poesía -según Juan Ramón Jiménez- es "popular, pero sin acarreo fácil, personalísima, de tradición española, pero sin retorno innecesario, nueva, fresca y acabada a la vez, rendida, ágil, graciosa, parpadeante: andalucísima".

Tras afiliarse al partido comunista, su obra adquiere tono político. Este giro le lleva a considerar su obra anterior como un cielo cerrado y una contribución irremediable a la poesía burguesa. La poesía de Alberti cobra cada vez más un tono irónico y desgarrado, como los poemas burlescos Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos (1929), Sermones y moradas (1929-1930) y Con los zapatos puestos tengo que morir (elegía cívica) (1930).

A partir de 1931 aborda el teatro, estrenando El hombre deshabitado y El adefesio. Posteriormente recorre varios países de Europa, becado por la Junta de Ampliación de Estudios, para estudiar las nuevas tendencias del teatro.

En 1933 escribe Consignas y Un fantasma recorre Europa, y en 1935, 13 bandas y 48 estrellas.

En 1939, al terminar la Guerra Civil española, se exilia en la República Argentina, junto a su compañera, la escritora María Teresa León, hasta 1962 que se traslada a Roma. En 1945 publica, en Buenos Aires, A la pintura: poema del color y la línea, y además un volumen que abarca la casi totalidad de su obra lírica, Poesía, donde muestra su nostalgia por la patria. Narra su vida durante los años de destierro en La arboleda perdida (1959 y 1987).

Su producción poética continúa con la misma intensidad durante años, prolongándose sin fisuras hasta muy avanzada edad. Regresa a España en 1977, donde es elegido diputado por la provincia de Cádiz, por el Partido Comunista de España, pero renuncia a su escaño para proseguir su tarea literaria y dar recitales por toda España.

Entre la obra posterior a su regreso a España, destaca el libro de carácter erótico, Canciones para Altair, publicado en 1989, cosechando grandes éxitos.

Recibió muchos premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Lenin de la Paz en 1966 y el Premio Cervantes en 1983.

En 1989 la Diputación de Cádiz creó en su ciudad natal la fundación que lleva su nombre, a la que se trasladó gran parte de su archivo y biblioteca personales.

Murió en el Puerto de Santa María, Cádiz, el 28 de octubre de 1999.

LA PALOMA

Se equivocó la paloma. Se equivocaba. Por ir al norte, fue al sur. Creyó que el trigo era agua. Se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo; que la noche, la mañana. Se equivocaba. Que las estrellas, rocío; que la calor; la nevada. Se equivocaba. Que tu falda era tu blusa; que tu corazón, su casa. Se equivocaba. (Ella se durmió en la orilla. Tú, en la cumbre de una rama.)

EL TONTO DE RAFAEL

Por las calles, ¿quién aquél? ¡El tonto de Rafael! Tonto llovido del cielo, del limbo, sin un ochavo. Mal pollito colipavo, sin plumas, digo, sin pelo.

¡Pío-pic!, pica, y al vuelo todos le pican a él. ¿Quién aquél? ¡El tonto de Rafael! Tan campante, sin carrera, no imperial, sí tomatero, grillo tomatero, pero sin tomate en la grillera. Canario de la fresquera, no de alcoba o mirabel. ¿Quién aquél? ¡El tonto de Rafael! Tontaina tonto del higo, rodando por las esquinas bolas, bolindres, pamplinas y pimientos que no digo. Mas nunca falta un amigo que le mendigue un clavel. ¿Quién aquél? iEl tonto de Rafael! Patos con gafas, en fila, lo raptarán tontamente en la berlina inconsciente de San Jinojito el lila. ¿Qué runrún, qué retahíla sube el cretino eco fiel? ¡Oh, oh, pero si es aquél el tonto de Rafael!

NOCTURNO (I)

Toma y toma la llave de Roma. porque en Roma hay una calle, en la calle hay una casa, en la casa hay una alcoba, en la alcoba hay una cama, en la cama hay una dama, una dama enamorada. que toma la llave, que deja la cama, que deja la alcoba, que deja la casa, que sale a la calle, que toma una espada, que corre en la noche matando al que pasa, que vuelve a su calle, que vuelve a su casa, que sube a su alcoba, que se entra en su cama, que esconde la llave, que esconde la espada, quedándose Roma sin gente que pasa, sin muerte y sin noche, sin llave y sin dama.

A LA PINTURA

Mil novecientos diecisiete. Mi adolescencia: la locura por una caja de pintura, un lienzo en blanco, un caballete.

Felicidad de mi equipaje en la mañana impresionista. Divino gozo, la imprevista lección abierta del paisaje.

Cándidamente complicado fluye el color de la paleta, que alumbra al árbol en violeta y al tronco en sombra de morado.

Comas radiantes son las flores, puntos las hojas, reticentes, y el agua, discos trasparentes que juegan todos los colores.

El bermellón arde dichoso por desposar al amarillo y erguir la torre de ladrillo bajo un naranja luminoso.

El verde cromo empalidece junto al feliz blanco de plata, mas ante el sol que lo aquilata renace y nuevo reverdece. Llueve la luz, y sin aviso ya es una ninfa fugitiva que el ojo busca clavar viva sobre el espacio más preciso.

Clarificada azul, la hora lavadamente se disuelve en una atmósfera que envuelve, define el cuadro y lo evapora.

Diérame ahora la locura que en aquel tiempo me tenía, para pintar la Poesía, con el pincel de la Pintura.

SI MI VOZ MURIERA EN TIERRA

Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. ¡Oh mi voz condecorada con la insignia marinera: sobre el corazón un ancla y sobre el ancla una estrella y sobre la estrella el viento y sobre el viento la vela!

UN HILO AZUL DE LA VIRGEN

¡Se me va a volar! Paloma que no es paloma. Pluma que no puede, sola. Sé que se me va a volar. iSe me va a volar! Vilano que no es vilano. Hebra de luz, sin telar. Sé que se me va a volar. ¡Se me va a volar! Larga pestaña de estrella. Cabo de brisa sin vela. Sé que se me va a volar. ¡Se me va a volar! Silfo del aire sin aire. Bozo de lino lunar. Sé que se me va a volar. ¡Se me va a volar! Cabello que no es cabello. Hilo del sueño sin sueño. Sé que se me va a volar. ¡Se me va a volar!

BALADAS Y CANCIONES DEL PARANÁ. CANCIÓN 1.

¡Bañado del Paraná! desde un balcón mira un hombre el viento que viene y va. Ve las barracas movidas del viento que viene y va. Los caballos, como piedras del viento que viene y va. Los pastos, como mar verde del viento que viene y va. El río, como ancha cola del viento que viene y va. Los barcos, como caminos del viento que viene y va. El hombre, como la sombra del viento que viene y va. El cielo, como morada del viento que viene y va. Ve lo que mira y mirando ve solo su soledad

CANCION 4

Cantar más chico que un grano de arroz. Cuanto más chico, más chico, se le adentra más el sol. Cuanto más chico, más chico, se oye mejor.

CANCIÓN 51.

En un verso de ocho silabas ¿qué no cabrá, si es una y tan sólo en ella cabe el mar?
Ocho sílabas son muchas para cantar.
Me basta una que tenga por dentro el mar.

LA NIÑA QUE SE VA AL MAR

¡Qué blanca lleva la falda la niña que se va al mar! ¡Ay niña, no te la manche la tinta del calamar! ¡Qué blancas tus manos, niña, que te vas sin suspirar! ¡Ay niña, no te las manche la tinta del calamar! ¡Qué blanco tu corazón y qué blanco tu mirar! ¡Ay niña, no te los manche la tinta del calamar!

PREGÓN

¡Vendo nubes de colores: las redondas, coloradas, para endulzar los calores! ¡Vendo los cirros morados y rosas, las alboradas, los crepúsculos dorados! ¡El amarillo lucero, cogido a la verde rama del celeste duraznero! ¡Vendo la nieve, la llama y el canto del pregonero!

NOCTURNO.

De pronto, en Roma no hay nadie:
no hay ni perro que me muerda,
no hay ni gato que me arañe,
no hay ni puerta que se abra,
no hay ni balcón que me llame,
no hay ni puente que me divise,
no hay ni río que me arrastre,
no hay ni foso que me hunda,
no hay ni torre que me mate.
De pronto, Roma está sola,
Roma está sola, sin nadie.

LA NOVIA

Toca la campana de la catedral, iY yo sin zapatos yéndome a casar! ¿Dónde está mi velo, mi vestido blanco, mi flor de azahar? ¿Dónde mi sortija, mi alfiler dorado, mi lindo collar? ¡Date prisa madre! Toca la campana de la catedral. ¿Dónde está mi amante? Mi amante querido, ¿en dónde estará? Toca la campana de la catedral. ¡Y yo sin mi amante yéndome a casar!

BAILECITO DE BODAS

Por el totoral, bailan las totoras del ceremonial. Al tuturuleo
que las totorea,
baila el benteveo
con su bentevea.
¿Quién vio al picofeo
tan pavo real,
entre las totoras,
por el totoral?

Clavel ni alhelí nunca al rondaflor vieron tan señor como el benteví. Cola color sí, color no, al ojal, entre las totoras, por el totoral.

Benteveo, bien al tuturulú, chicoleas tú con tu ten con ten. ¿Quién picará a quién, al punto final, entre las totoras, por el totoral?

Por el totoral, bailan las totoras del matrimonial.

PRISIONERO.

Carcelera, toma la llave que salga el preso a la calle. Que vean sus ojos los campos y, tras los campos, los mares el sol, la luna y el aire. Que vean a su dulce amiga, delgada y descolorida sin voz, de tanto llamarle. Que salga el preso a la calle.

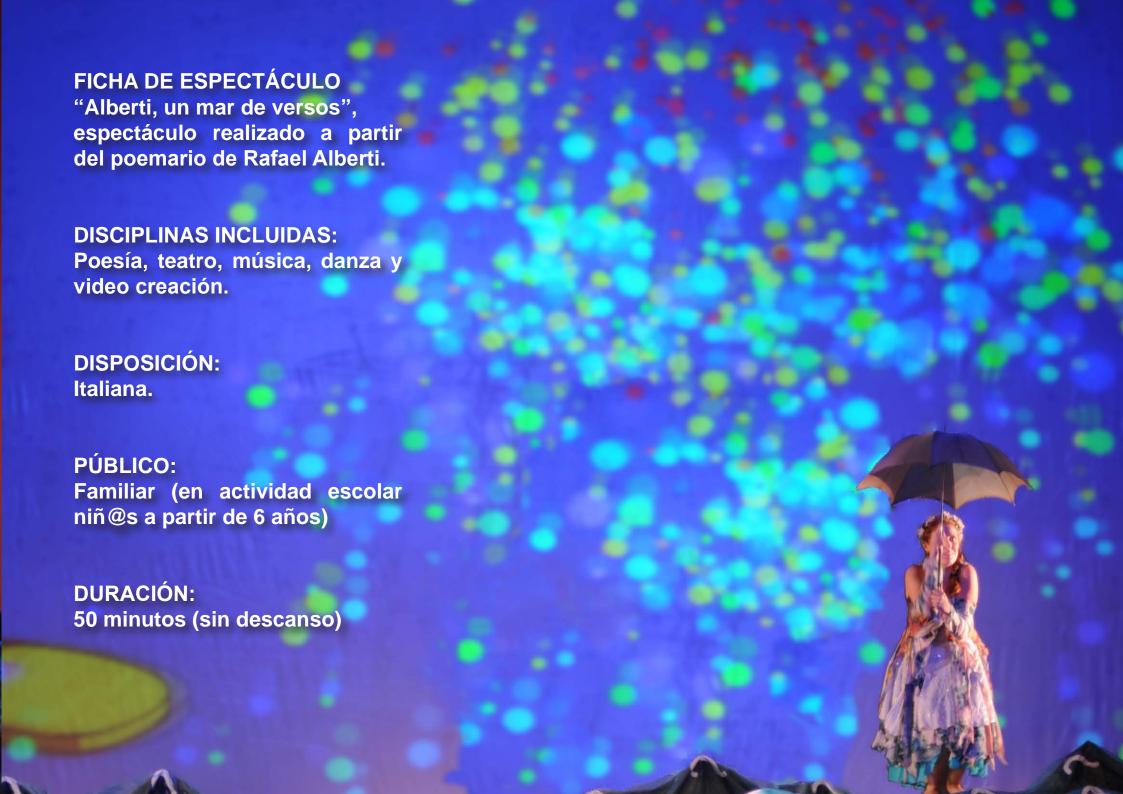
EL ESPECTÁCULO

"Alberti, un mar de versos", es un espectáculo impregnado de poesía en el movimiento, en el gesto, en las emociones, en los ritmos y en las imágenes que lo conforman. Es una propuesta escénica que agrupa diferentes disciplinas para convertir la asistencia al teatro en una experiencia placentera que se fije en la memoria y que relacione poesía y disfrute, pues es nuestro deseo iniciar el itinerario poético de nuestro público y ayudarle a descubrir y crear un mundo propio desde el juego, la reflexión y desde el legado de Rafael Alberti.

Los primeros contactos con el arte son definitivos para favorecer el gusto por él, por eso hemos cuidado los elementos plásticos de complementación hasta lograr un espectáculo sugerente, sorpresivo, melódico, lúdico y reflexivo. Un espectáculo para escuchar, ver y sentir.

Música, danza, dramaturgia, video creación, espacio escénico y vestuario al servicio de la poética de Rafael Alberti y de los niños.

"Alberti, poeta del ritmo y del juego, ofrece muchos poemas para el disfrute de la infancia aunque él no se los dedicara expresamente, y sus composiciones, especialmente las de raíz popular y lúdica, están inevitable y gozosamente cerca de los receptores infantiles. No deberíamos arrebatarles a los niños la posibilidad de conocer a los grandes poetas, escriban o no para ellos; por el contrario, es nuestra responsabilidad hacer de mediadores para que esto sea posible.

Alberti merece ocupar un lugar de privilegio en la poesía infantil por composiciones no destinadas a este público desde su intencionalidad creativa primera pero que poseen ciertas características que las hacen muy cercanas a los niños:

Las cualidades rítmicas y sonoras muy marcadas.

La métrica de versos y estrofas cortas.

Ciertas estructuras preferentes como la distribución binaria, poemas de estructura narrativa o dramática.

El factor lúdico esencial, los juegos fónicos y verbales, las jitanjáforas y la riqueza de imágenes.

El uso del humor y el absurdo, los disparates."

Isabel Tejerina Lobo (Facultad de Educación. Universidad de Cantabria)

"La poesía familiariza al niño con la dimensión artística del lenguaje, estimula su sensibilidad, creatividad e imaginación y le puede ayudar a comprender situaciones emocionales complejas, por ello, potenciar en la infancia el gusto por la poesía es y será obligada tarea para todos los que dedicamos nuestro trabajo a los niños."

Marta Torres (Directora artística de Teatro de Malta)

Alba y Ostro se encuentran en medio de la nada.

Alba pinta sobre el cielo cuando Ostro rompe la calma con su voz.

El mar, el cielo y ellos.

Ostro es el viento, el viento que viene y va.

Ostro busca a Alberti en el mar.

Alba no sabe quién es, no comprende el mundo, ni la poesía, ni la vida...

Alba no comprende, pero la poesía también se pinta y ella es feliz pintando.

Pintar la poesía con el pincel de la pintura.

Ostro encuentra poemas en el mar, poemas que contienen emoción, poemas que contienen ritmo, el ritm música y de la música surge el movimiento.

Alba y Ostro juegan con músicas y colores para llenar la nada de vida, de risas, de poemas. Los poemas de Alberti, los colores de Alberti, las emociones de Alberti.

Realización escenografía y atrezzo: PEPE MORENO, DICONS y HNOS. TELLO Realización vestuario:

SKIN RAG

Sastrería:

FRANCISCA MARTÍNEZ SOLER

Director técnico: HILARIO ESCOBAR

Vídeo promocional:

i-TEK.es

Fotografía:

HNOS. DE LA COSTA.

Promoción y prensa:

CAMBALEO

Producción ejecutiva:

A PRIORI G.T.

Ayudantes de producción:

LOLA SÁNCHEZ Y ANGÉLICA FELIPE

Secretaria de producción:

LOLA SÁNCHEZ

Producción:

TEATRO DE MALTA

TEATRO DEL PÁRAMO

SMsuena PRODUCCIONES

TEATRO DE MALTA

Galardonada en 2013 con el Premio MAX al Mejor Espectáculo Infantil, Teatro de Malta es una compañía que desde sus inicios en 1994 alterna habitualmente las producciones destinadas a público infantil y familiar con las destinadas a público joven y adulto. En su historial es habitual encontrar espectáculos con contenidos poéticos, destacando los realizados a partir de la obra de Gloria Fuertes: "De viaje por Gloria Fuertes" y "Alegría, palabra de Gloria Fuertes".

Independientemente del público a quien destine su trabajo, para Teatro de Malta, el rigor artístico y la búsqueda de lenguajes que sitúen al espectador (niño en esta ocasión) como receptor sensible en lugar de mero consumidor, han sido siempre objetivos prioritarios.

TEATRO DEL PÁRAMO

Teatro del Páramo, joven compañía madrileña, la forman cinco alumnos egresados de la Escuela de Artes Escénicas La Lavandería, y la trayectoria profesional individual de sus integrantes se forja en compañías como Micomicón, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Factoría Teatro, Los Barracos, Amalgama, Producciones La Lavandería y LaNegra Teatro.

La puesta en marcha de Teatro del Páramo, surge por la necesidad de investigar en diferentes áreas, crear y definir una identidad teatral. En 2011 estrena en Madrid el espectáculo "Acabáramos", con texto y dirección propios. Con este primer trabajo realizó gira nacional y se presentó a la compañía en Colombia, en el Festival de Teatro Ritual de Palmira.

"Acabáramos" recibió el 1er Premio Escénico 2013 en el Certamen de Teatro de la sala madrileña La Escalera de Jacob y recibió un Certificado de la ONG "Mensajeros de la Paz" por dar voz y repercusión social al colectivo de la tercera edad contribuyendo a la sensibilización social y a la solidaridad.

SMsuena PRODUCCIONES

SMsuena Producciones, comienza su andadura en 2012 impulsando y realizando el proyecto "La Esmeralda de Kapurthala", espectáculo musical que vio la luz y se exhibió durante todo el verano de 2013 en el Teatro Galileo de Madrid con producción de SMedia Producciones. En el invierno de 2013 cofunda la compañía Los Hers, junto a Isa Ramírez y Jasio Velasco, ideando y produciendo el espectáculo musical "La vida de los muertos". Durante 2014, junto a Ignasi Vidal, actor, director y dramaturgo, da forma a otros dos proyectos, "El maestro y el alumno deprimido" y "Belmonte, sal de mí" exhibidos en Microteatro Teatro por dinero (Madrid) y en el Teatro Mínimo (Sevilla).

Su fundador, Santi Martínez, profesional reconocido por sus creaciones musicales para teatro y danza, toma contacto con el mundo de las artes escénicas en el año 2000, interviniendo hasta la fecha como compositor de música y espacios sonoros en más de 60 producciones teatrales a nivel nacional e internacional, compaginando esta labor con la de dirección musical, interpretación y sonorización.

PRODUCCIÓN

COPRODUCCIÓN

AGRADECIMIENTOS

Lola Puente
Ricardo Beléndez
Eduardo Cuenca
Marillou Calera
Jesús Moreno
Nani Clemente
Teresa Lorenzo
Paloma Vidal
José del Río
Y a todo el equipo técnico del Teatro de la Paz

COLABORADORES

