

"Trato de aplicar colores como palabras que forman poemas, como notas que forman música". Joan Miró

CUADERNO DIDÁCTICO

CONSTELACIONES

ARACALADANZA

Hace cinco años nuestra campaña escolar **"Días de Danza"** ofreció al público de primaria el espectáculo llamado **"Pequeños Paraísos"** basado en la obra **"El jardín de las delicias"** del pintor **El Bosco**. En 2010, **"Nubes"**, basado en la obra pictórica de **Magritte**. Las dos creadas por la compañía **Aracaladanza** que en esta ocasión nos traen el espectáculo que cierra su trilogía sobre pintores, con el espectáculo **"Constelaciones"**, una recreación en clave de danza de la pintura de **Joan Miró**, considerada tan cercana a los niños por su imaginación y fantasía y que ha supuesto un reto creativo para la compañía.

Esta guía didáctica pretende ser un instrumento que posibilite al profesor la preparación de los niños para la función de acuerdo con su edad.

Quiere ser una introducción o preparación para aquello que los niños esperan ver sobre el escenario, para el disfrute y comprensión del espectáculo. Por tanto pretende ser un apoyo para el trabajo previo y posterior a la asistencia al espectáculo *Constelaciones*. Cada docente conoce el nivel y posibilidades de su grupo de alumnos, por lo que podrá seleccionar y adaptar los contenidos de la guía a sus necesidades concretas.

OBJETIVOS

- Divulgar y acercar la danza a los escolares como una manifestación artística, cultural y educativa.
- Vivir la experiencia del contacto en vivo y en directo con la expresión artística.
- Despertar el interés por la pintura y los artistas plásticos. En este caso a través del universo de Joan Miró en el que está basada la obra.
- Desarrollar la capacidad observación.
- Acrecentar la relación social y ciudadana, educando en los hábitos de comportamiento en el teatro, que abarca desde el respeto al edificio, a las personas que trabajan en él, a los bailarines, a los chicos de los otros colegios que asisten y por supuesto a los profesores/as que se han esforzado para llevarles al Teatro. (Podemos utilizar el Decálogo del Buen espectador)
- Ofrecer una alternativa al tiempo destinado al ocio.

ANTES DE LA REPRESENTACIÓN

El trabajo que realicemos antes de la representación, les motivará a interesarse por el espectáculo que van a ver.

Explícales que cuando vayan al teatro, tengan los ojos bien abiertos y atiendan a todos los efectos que ayudan a contar la historia. Que se fijen en la iluminación, la escenografía (el decorado), el vestuario de los personajes... Así descubrirán que además de los bailarines, hay muchas otras personas que colaboran con su creación o su habilidad para que el espectáculo sea divertido e interesante.

CONTENIDOS

CONOCIENDO A JOAN MIRÓ

Nació en Barcelona el 20 de abril de 1893. Sus primeros trabajos datan de cuando tenía apenas ocho años. Galí, uno de sus maestros, proponía como método de enseñanza tocar las cosas, los objetos y las personas para después pintarlas y dibujarlas, de forma que se ampliaba la experiencia sensorial para después traducir visualmente esas sensaciones, pero su cambio fundamental lo dio cuando conoció a Picasso. Desde ese momento abandonó los elementos realistas y se internó en su trasgresora creatividad.
Para Picasso era como un “perpetuo niño que nos maravillaba en cada cuadro”

Recibió prestigiosos galardones internacionales como el premio Guggenheim, fue investido doctor 'honoris causa' por Harvard y nombrado caballero de la Legión de Honor de Francia. Además, en 1980 recibió de la Medalla de Oro de las Bellas Artes de España.

Falleció en Palma de Mallorca en 1983 a los noventa y un años de edad.

Pintor, escultor, grabador y ceramista es considerado uno de los representantes de la pintura surrealista Durante su vida hizo una inmensa obra cuya temática surgió siempre del misterioso mundo de los sueños y las fantasías más candorosas y enigmáticas del inconsciente.

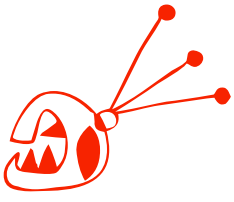
Para Miró no había diferencia entre la pintura y la poesía, e ilustró gran cantidad de libros de poemas. El pintor se consideraba un *irrealista*, término inventado por él y que lo conectaba con el mundo de los sueños y los niños. Es considerado pintor de sueños, referente a la hora de pensar en la pintura del siglo XX.

En un principio mostró fuertes influencias cubistas y expresionistas pasando a una pintura tipo naif. A partir de su estancia en París, su obra coincide más con el surrealismo. Allí fue donde comenzó a madurar su estilo bajo la influencia de los poetas y escritores surrealistas.

Las composiciones de estas obras se organizan sobre fondos neutros y están pintadas con una gama limitada de colores brillantes, especialmente azul, rojo, amarillo, verde y negro. En el lienzo se disponen siluetas de modo arbitrario, alternando con líneas, puntos, espirales o extrañas formas. Posteriormente, Miró, produjo obras más etéreas en las que las formas y figuras orgánicas se reducen a puntos, líneas y explosiones de colorido abstractos.

Miró también experimentó con otros medios artísticos, como grabados y litografías, a los que se dedicó en la década de 1950. También realizó acuarelas, pasteles, collages, pintura sobre cobre, escultura, escenografías teatrales y cartones para tapices. A partir del año 1960, Miró entró en una nueva etapa, donde se refleja la soltura en la forma de trazar los grafismos con una gran simplicidad, propio de la espontaneidad infantil; los gruesos trazos son realizados con el color negro, en sus telas se ven goteos de pintura y salpicaduras, aludiendo en sus temas repetidamente a la tierra, el cielo, los pájaros y la mujer con colores primarios que reflejan el mundo interior y secreto. Sus personajes nacen de un simple trazo o mancha.

Las creaciones que han tenido una mayor trascendencia, junto con su obra pictórica, son sus esculturas cerámicas, entre las que destacan los grandes murales cerámicos La pared de la Luna y La pared del Sol (1957-1959) para el edificio de la UNESCO en París y el mural del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid

La serie CONSTELACIONES

Pintadas entre los años 1940 y 1941, en Varengeville-sur-Mer, pequeño pueblo de la costa de Normandía. Atraído por el cielo realizó una serie de 23 pequeñas obras con el título genérico de «Constelaciones».

Los fondos de están pintados con tonos suaves, y la gran mayoría están llenas de intersecciones lineales de color negro, con detalles en los colores primarios que utilizaba Miró (rojo, azul, amarillo, verde y negro. Las obras recuerdan a mapas astrales, representaciones de espacios cósmicos.

Nunca imaginó que un día uno de esos astros, el asteroide 4329, llevaría su nombre para homenajearle en el 30 aniversario de su muerte.

Según palabras de Joan Punyet, nieto del artista:

"Las Constelaciones son una escapada al sublime. Son una ida hacia la energía. Hacia el universo. Son una puerta para irse de una guerra circunstancial, de un genocidio, de una brutalidad, de una tontería. Las Constelaciones son decir: mi único salvador en esta tragedia mundial es el espíritu, es el alma que me lleva hacia el cielo. Que me lleva hacia el sublime. Es como si el Miró fuera un pájaro nocturno capaz de evadirse de la tierra, marchó hacia el cielo, viajar por el cielo, los astros, por las constelaciones, capturarlas todas con una mano, volver a tierra y dibujarlas sobre una hoja de papel".

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Constelaciones es una obra de danza contemporánea donde el color, las formas y los juegos se combinan con los movimientos de los bailarines y se llegan a transformar en ellos. Aparece el sol con todo su esplendor, majestuoso, y la luna y las estrellas también. Sin poder escoger entre uno u otra por la gran belleza de ambos. La luna se transforma en colores y poco a poco en negro. Los movimientos se vuelven monótonos, rígidos, fríos y tristes, pero de repente aparece la esperanza, el optimismo con el resto de colores que van llenando el escenario, acelerando el ritmo y los movimientos para ser libres, entrelazándose inundando todo

La obra transporta al espectador a un mundo de fantasía, imaginación y sueños.

Se estrenó el 11 de diciembre de 2012 en el Teatro de la Abadía de Madrid. Es una producción de Aracaladanza en coproducción con la Comunidad de Madrid, Teatro de la Abadía y el Mercat de les Flors; y en colaboración con el Ayuntamiento de Arganda del Rey, Ayuntamiento de Colmenar Viejo y Teatros del Canal. También tiene el apoyo del Ministerio de Cultura para sus giras nacionales.

HISTORIAL DE ARACALADANZA

Desde 1994 y con el impulso del coreógrafo y verdadero alma del proyecto, Enrique Cabrera, la compañía se ha convertido en un referente de las artes escénicas españolas y ha ganado el aplauso de crítica y público. Es una compañía de danza contemporánea madrileña cuyo trabajo riguroso ha sido reconocido con el Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud 2010.

Ha participado en los festivales nacionales e internacionales más importantes de España, y en grandes teatros de Europa, África y Asia.

Sus producciones han sido galardonadas con premios tan importantes como el **Villa de Madrid a la Mejor Coreografía 2005** y mejor diseño de vestuario y caracterización por su espectáculo **¡Nada…Nada!**, o los entregados durante sucesivas ediciones de **FETEN:** mejor espectáculo de danza, mejor banda sonora y mejor diseño de luces (1999) por" Ana y el arco de colores" ; mejor diseño de vestuario (2001) por **"Maletas"** y sus dos espectáculos anteriores basados en artistas plásticos mejor espectáculo y mejor música original (2007) por **Pequeños Paraísos** y mejor espectáculo (2010) por **Nubes.**

Los **Premios MAX** también han galardonado a la compañía otorgándoles 3 premios en 2008 por **Pequeños Paraísos** (Mejor Espectáculo Infantil, Mejor Diseño de vestuario y Mejor Diseño de escenografía) y 2 Premios Max en 2011 por **Nubes** (Mejor Espectáculo Infantil y Mejor Figurinista), siendo también finalista al Premio Max de Mejor Diseño de Iluminación por ambas producciones.

Ha mantenido una estrecha colaboración con compañías argentinas de teatro y títeres. Ha logrado involucrar en su trabajo a dos de los más prestigiosos escenarios de la danza en el mundo: el Teatro Sadler's Wells, de Londres y el Mercat de les Flors, de Barcelona. La Diputación de Albacete también colaboró con el espectáculo **Nubes**. Sus grandes producciones, además, se estrenan siempre en el Teatro de la Abadía, de Madrid que también coproduce Constelaciones .

Duración del espectáculo: **50 minutos.** Recomendada: a partir de **6 años**

Más información en: www.dipualba.es/danza

http://www.youtube.com/watch?v=2W1x-9Dr4o8 www.aracaladanza.com

EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO:

Idea y dirección: Enrique Cabrera. Coreografía: Aracaladanza. Intérpretes: Carolina Arija Gallardo, Jorge Brea Salgueiro, Raquel de la Plaza Húmera, Jonatan de Luis Mazagatos, Jimena Trueba Toca. Composición música original: Mariano Lozano, P. Ramos, Luis Miguel Cobo. Diseño de vestuario y escenario: Elisa Sanz. Diseño de luces: Pedro Yagüe. Diseño y realización de atrezo: Ricardo Vergne. Y apoyo técnico del Equipo del Teatro de la Paz. Asesoramiento de marionetas: El Nudo Compañía Teatral. Realización vestuario: Ángeles Marín, Paloma Martínez Torres. Ayudante de video escena: Martín Aramburu. Técnico de luces, sonido y video : Lalo Gallego Blanco. Técnico de maquinaria: Yolanda Esteban Díaz. Producción: Arantza Izaguirre Fradua. Prensa: Javier Torres Ochandiano. Y la colaboración y gran apoyo del Equipo Técnico del Teatro de la Paz.

LAS ARTES ESCÉNICAS. LA DANZA

En la tecnológica vida actual, las artes escénicas nos proponen el encuentro con otros seres humanos. La platea del teatro se llena de amigos y desconocidos con el objetivo de presenciar una historia representada por otras personas de carne y hueso.

La danza es el conjunto de movimientos y actitudes ordenadas del cuerpo, siguiendo un ritmo o una melodía que realizan las personas aislada o agrupadamente. Históricamente las danzas tenían fines religiosos, guerreros o de fertilidad.

Danza contemporánea: la improvisación juega un papel muy importante con una libertad en sus movimientos no tan medidos como en la danza clásica. Lo que hoy se conoce como danza contemporánea, es un arte joven que surgió como reacción en contra de las posiciones y movimientos estilizados del ballet clásico, liberando el movimiento a la propia expresión personal.

Explicamos a los niños que las tendencias de la danza son muy diversas, como diverso es el mundo en el que vivimos y que la danza ha formado parte de la historia de la humanidad desde tiempos remotos.

El mensaje de una determinada danza puede tener un carácter narrativo o un carácter abstracto. En el primero de ellos se mantiene una línea argumental bien definida, se utilizan movimientos imitativos, realistas que son fácilmente reconocibles y el público al ver una obra de este tipo puede interpretar aquello que ha visto y habitualmente coincide con la intención del creador. En el segundo caso, que es el de este espectáculo, el creador pretende estimular la mente del espectador hacia imágenes no literales incluso alejadas de su primera intención, son obras que demandan una participación muy activa del espectador.

El entorno visual, que comprende la zona de actuación, el vestuario, la iluminación, la música guarda relación con el objetivo expresivo de la danza.

Por último, explicamos a los niños el Decálogo del buen espectador. Nos permitirá que entre todos, podamos inculcar unos hábitos para asistir a cualquier espectáculo tanto con los colegios como con los papás y más tarde ellos solos. Cuando llevamos a los niños al teatro les debemos advertir que vamos a ver a unos artistas, que han trabajado durante mucho tiempo para tener a punto la obra.

(Lo tenéis colgado en Internet).

DESPUÉS DE LA REPRESENTACIÓN:

Es importante inducir a los niños a hacer valoraciones sobre el espectáculo que han visto: si les ha gustado, si les ha gustado el vestuario, la escenografía, la iluminación, la música, las proyecciones… En definitiva qué es lo que más les ha llamado la atención de lo que han visto. Queremos desarrollar su capacidad comprensiva y su sentido crítico.

Los profesores tenéis a vuestra disposición la ficha didáctica para utilizarla si lo creéis oportuno con vuestros alumnos.

Desde el Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes os damos las gracias por vuestra colaboración y esperamos que el material que hemos preparado os sirva de apoyo y ayuda para que los niños puedan entender mejor el espectáculo que han visto.

Enlaces de interés:

http://miro.palmademallorca.es/documentos/D_327.pdf cuaderno educativo para profesores de la Fundación Pilar y Joan Miró de Mallorca
http://fundaciomiro-bcn.org/fjm/playmiro/PlayMiro.html?idioma=6 videos, y actividades de la Fundación Joan Miró de Barcelona
http://fundaciomiro-bcn.org/fjm/playmiro/Guies/ESP/Guia_didactica.pdf unidad didáctica de Fundación Joan Miró de Barcelona

http://www.youtube.com/watch?v=14dAfLYcoCY&feature=related video de ilustraciones animadas sobre los dibujos de Miró

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-joan-miro-pintor-poeta/365593/ reportaje sobre Joan Miró 11 min