

¡¡ Ábrete Sésamo!!

¡HOLA!

ESPECTÁCULO GALARDONADO
CON EL PREMIO ¡HOLA! OTORGADO POR LA
HISPANIC ORGANIZATION OF LATIN ACTORS
OF NEW YORK, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL

TeatroStageFest
SPECIAL THANKS FOR THE AWARDS
JUNE 15-28, 2009
www.stagefest.org

Subvencionado por:

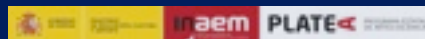
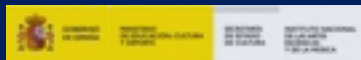
GOBIERNO DE ARAGON
Departamento de Educación,
Cultura y Deporte

CALEIDOSCOPIO
T E A T R O

UNA PRODUCCIÓN DE:

CALEIDOSCOPIO
T E A T R O

www.caleidoscopioteatro.com

¡¡Ábrete Sésamo!!

Una cerradura tiene bien guardados tesoros que no son de oro, ni riquezas, sino unos objetos que enseñan deleitando... Son pequeños o gordetes, llenos de ideas... o de dibujos... tienen hojas... pero no son un árbol... tienen lomo... pero no son un caballo... je, je...

Tu tienes la llave que abre la cerradura... tu mano... tu imaginación... ¡ ábrelos !... y... verás, viajarás, jugarás, soñarás... te zambullirás, o te llevarás un susto... Están llenos de amigos... ven a disfrutar sus mil y una historias...sólo tienes que pronunciar... las palabras mágicas...

¡¡ Ábrete Sésamo !!

Caleidoscopio Teatro os propone un espectáculo de teatro visual, donde las imágenes, los objetos, la música y la palabra conforman un universo mágico lleno de pequeñas historias para deleitar, provocar, conmover, aprender, jugar... en torno a un protagonista... el **libro**

Nos pareció un objeto fascinante... que evocaba un cúmulo de sensaciones y **experiencias** muy gratas que inspiraron nuestra creatividad... nuestra imaginación...

Unas **sensoriales**... Acariciar un libro, pasar sus páginas... Sentir el ronroneo de tu gato mientras lees... Ensimismarte en sus páginas y ver como, las letras cobran vida, corretean y juegan solas como protagonistas de sus propias historias...

Otras **con mensaje**... Regalar libros a niños y grandes puede desencadenar una fantástica aventura.

La pasión por las palabras de María Moliner, sus combinaciones y significados tejiendo el hermoso caleidoscopio de su Diccionario...

El humor socarrón de Buñuel, su manera de contar... "un día sin reír es un día perdido"...

Queríamos contar con imágenes... que las formas fueran el mensaje, como en las artes plásticas... jugamos con las letras, creamos personajes... **y jugando, jugando...** (muchas lenguas utilizan este vocablo "jugar, play, jouer" para describir la actuación escénica) **nació el espectáculo.** ¿Quién dijo que los libros son aburridos? Abrimos uno y allí encontramos dos palabras mágicas que abren las puertas al infinito tesoro de tu imaginación...

¡¡Ábrete Sésamo!! presenta el libro como objeto mágico e inesperado... ¿Quién sabe realmente lo que puede ocurrir al abrir sus tapas?... cobrarán vida las letras o crecerán de una maceta... María Babel y su gato Morenito jugarán con ellas.

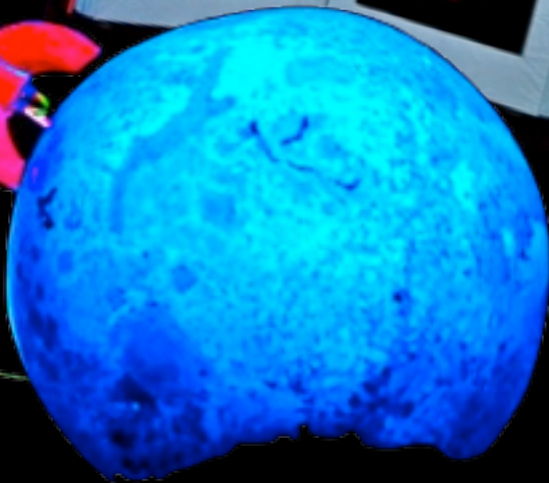
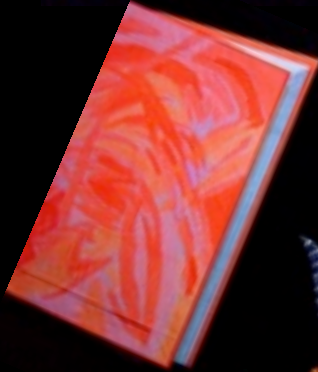
Las historias a veces no son lo que parecen y pueden cambiarse: Un niño inmerso en una gran aventura, comprueba como el libro -"Un regalo fastidioso"- se convierte en una gran tesoro, una caja de sorpresas. Una gran mano lo acaricia, ilustra y nos invita a abrirlo...

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El espectáculo participa de técnicas variadas, máscaras, manipulación de objetos, títeres y muñecos, esculturas hinchables que conforman una escenografía tridimensional, luz y cámara negra.

En la primera parte utiliza un texto poético y en la segunda una "lengüeta" al modo de los titiriteros, lo que proporciona más frescura y vivacidad. La música tiene un papel relevante pues nos sirve también para "contar", como en las bandas mimadas. Contiene nuestra idea de teatro para jugar, con escenas para ver, escuchar, participar,... Es para todos: público familiar, infantil y todo aquel que quiera disfrutar de esa mirada especial y del sentido lúdico de nuestra infancia.

FETEN 2004: ¡QUIERO QUE LO VEAN MIS NIÑOS!

“... Mi agradecimiento, por tanto, a los aragoneses de Caleidoscopio Teatro, que me devolvieron a la inocencia ya desde el martes por la tarde... emocionaron a niños y a padres en el Jovellanos con un espectáculo completamente nuevo por su simplicidad. Sencillo a más no poder pero bonito en extremo, poesía visual muy trabajada, lo suficiente para emocionar a un niño al principio de su vida con aquello que tal vez más odia ya: los números y las letras. ¡Porque se trataba de las letras y de los primeros números! Y el capitán Ajab-niño persiguiendo a la ballena por el cielo negro de la sala, y el gato a los ovillos (UNO, DOS) y los niños, locos, que querían atraparlos en el aire, implicados por completo en el espectáculo”.

Mª Anunciación Fernández Antón www.noticiasteatrales.galeon.com -desde la platea- Marzo de 2004

Teatro Negro gran formato.

“La veterana compañía zaragozana Caleidoscopio Teatro que este año cumple su veinte aniversario representó su espectáculo de gran formato con luz negra y títeres gigantes, "Abrete Sésamo!". Un espectacular montaje visual que nos propone introducirnos en el interior siempre sorprendente de un gran libro, con el aliciente lúdico añadido de la aparición de grandes elementos que sobrepasan la escena para precipitarse sobre el patio de butacas. Un buen espectáculo interpretado y manipulado por cinco invisibles actores-titiriteros con la eficacia y el oficio que caracteriza este histórico grupo”.

Ferrán Baile www.cyberpadres.com Marzo de 2004

FETEN 2004

Otros espectáculos destacados fueron : ...el espectacular montaje de gran formato de luz negra, “Abrete Sésamo!” del grupo zaragozano Caleidoscopio Teatro;
www.ayto-gijon.es/fmc/feten Marzo de 2004

¡Ábrete Sésamo!

“Más destacable que la historia en si (aunque interesante por su mensaje), es la puesta en escena con muñecos animados que aparecen y desaparecen sobre un fondo oscuro, podremos observar como se pasean, incluso por el patio de butacas. Colorido, dinamismo e interacción con el público están asegurados. No una, ni dos, ni tres, si no varias veces más, oiremos exclamaciones de sorpresa entre los espectadores”.

www.pequesconmarcha.com Primavera de 2005

Ábrete Sésamo: Un mundo feliz a través de un libro

“El grupo zaragozano Caleidoscopio hace las delicias de los mas pequeños. Su teatro infantil ha hecho presencia en la capital solamente tres días en la sala alternativa Cuarta Pared. Lástima que un grupo de esta calidad esté tan poco tiempo entre la oferta cultural de Madrid en lugar de otros espectáculos comerciales que no aportan nada. Ábrete Sésamo es una obra llena de colorido... Caleidoscopio ha llenado la sala en sus dos funciones diarias durante tres días consecutivos. Los pequeños jaleaban, participaban y aprendían el valor que tienen los libros. El espectáculo tiene un mensaje pedagógico. El niño que protagoniza la obra de teatro vive mil aventuras, entre otras la de visitar el espacio o viajar al fondo del mar... gracias a un libro. Los padres disfrutaban tanto como los niños, que participan del “vuelo” en la sala de inmensos ovillos, una ballena o la mismísima Luna. Su pedagógica, su sencillez y ternura calan en los mas pequeños, y en los grandes que imaginan durante ese tiempo un mundo feliz”.

María José Brezo. La Republica. Diario digital. Enero de 2007

Titiriteros

“... Uno de los espectáculos españoles más reseñados en Nueva York el año pasado fue el de las marionetas del grupo aragonés Caleidoscopio. Yo asistí aquel sábado mágico de oscuridad y muñecos fluorescentes y compartí la emoción de unas criaturas a las que los titiriteros hicieron soñar con esa cualidad de lenguaje universal que posee el títere. Recuerdo a los titiriteros al final de la función: vestidos con mallas negras para hacerse invisibles, sudorosos, felices por haber llenado un gran teatro y haber demostrado la magia sin fronteras de su oficio...”

Elvira Lindo. Contraportada de El País. 24 de Febrero de 2010

FICHA ARTÍSTICA

TÍTULO	"ABRETE SÉSAMO"
AUTOR	ROBERTO BARRA
DIRECCIÓN ARTÍSTICA	AZUCENA GIMENO
DIRECCIÓN TÉCNICA	ROBERTO BARRA
MASCARAS Y ELEMENTOS	TALLER CALEIDOSCOPIO
VESTUARIO	PENELOPE - M. PORTERO

ACTORES / MANIPULADORES

ROBERTO BARRA, AZUCENA GIMENO, VICENTE MARTÍNEZ
EVA LAGO, EMILIO GAZO

TÉCNICO LUZ Y SONIDO

DISEÑO ILUMINACIÓN	EMILIO GAZO
BANDA SONORA	ROBERTO BARRA
DISEÑO GRÁFICO	SELECCIÓN R. BARRA
FIGURAS HINCHABLES	SERGIO ABRAIN
PÚBLICO PREFERENTE	MAIGAR GRUP
PRODUCCIÓN	TODOS PÚBLICOS
	CALEIDOSCOPIO TEATRO
	GOBIERNO DE ARAGON

UNIDAD DIDACTICA
TEATRITO RECORTABLE
CREA TU LIBRO

¡¡Ábrete Sésamo!!

para escolares

Comprende:

Representación de ¡¡Ábrete Sésamo!!
Estrella - marioneta que se entrega a cada niño@.

Material didáctico digital.
PDF disponible en www.caleidoscopioteatro.com

" Ábrete Sésamo " nace de la pasión que tiene Caleidoscopio por los libros.

Nos parecen objetos mágicos, fuentes inagotables de inspiración. Abrirlos, acariciar sus tapas y hojas, fabular con sus letras, disfrutar de sus imágenes, soñar con sus historias y poner en marcha nuestro mejor juguete, nuestro mayor tesoro... nuestra imaginación.

Por todo ello los elegimos como protagonistas del espectáculo, porque comparten nuestra filosofía de...

... **"enseñar deleitando"**

Vaya toda nuestra admiración a los creadores de historias, con palabras, con imágenes, escritores e ilustradores... y... de una forma especial a **María Moliner** una persona excepcional por su amor a los libros y a las palabras, que nos dejó el maravilloso legado de su Diccionario y el ejemplo de su vida. En ella que se inspira nuestro personaje de María Babel.

El espectáculo utiliza técnicas variadas: máscaras, objetos, elementos hinchables, títeres y muñecos... conforman una escenografía tridimensional... luz y cámara negra.

Participa de lo que nosotros llamamos "Teatro para jugar", promoviendo mediante el juego, el "hecho físico" de ir al teatro. Crear espectadores, invitarles a disfrutar de una propuesta interactiva que relaciona actores y público de una manera muy especial.

Por sus características de teatro visual, lleno de color, música, interacción y poesía... estimula los cinco sentidos. También puede ser indicado en programas de atención a la diversidad para niños con necesidades educativas especiales.

Contiene una fuente de recursos para seguir jugando en clase y en casa. A continuación os describimos las escenas y sus contenidos con sugerencias de juegos y actividades, para que las adaptéis según vuestro criterio y buen hacer, a las condiciones y nivel de cada grupo.

EN LA ESCUELA

Antes...

... Motivaremos a los niños con adivinanzas sobre el libro.

... Descubriremos de donde vienen las palabras mágicas que dan título al espectáculo, y su poder para abrir cosas cerradas... ¡Ábrete Sésamo!

EN EL TEATRO

Antes...

En la entrada, nos reciben los Mús Mús unos divertidos acomodadores.

El espectáculo...

Representación de ¡Ábrete Sésamo!

Colaboración del público en varias escenas, con estrellitas y otros elementos.

Despedida...

Los actores charlarán brevemente con los chavales, "ayudados" por el gato Morenito.

EN LA ESCUELA

Después...

... Comentaremos libremente la obra, expresando lo que les ha gustado, las sensaciones y sentimientos que les ha provocado. Recordando entre todos las pequeñas historias que se encierran en las aventuras de nuestros personajes.

... Podemos trabajar la atención y observación realizando un dibujo sobre lo que mas les ha gustado, impresionado...

... Y sobre todo seguiremos jugando con lo que nos haya sugerido.

... Caleidoscopio os propone un ramillete de actividades y juegos, que esperamos os sean de utilidad. Queremos llegar al público, provocarle, emocionarle, hacer reír, pensar, soñar... con historias de risa para gente sin prisa, chiquitas y grandes, unas para mirar, otras para escuchar, algunas para jugar y otras por inventar... **enseñar deleitando.**

ESCENAS Y CONTENIDOS

Para una mejor comprensión del espectáculo lo dividiremos en tres partes:

LA MANO - EL LIBRO - EL REGALO.

1. LA MANO

Adivina adivinanza...

... Una gran mano, enfundada en un guante blanco, nos saluda y nos propone una adivinanza... ilustrándola con diversos objetos y... cha - channnn aparece el protagonista de la historia... el libro. Introduce, une y despide el espectáculo. El placer de acariciar un libro. Esta escena muestra al libro como un objeto mágico, que esconde tesoros... sorpresas... es como la chistera de un mago... Al abrir sus tapas todo puede suceder, sólo necesitas tu mano, la llave de tu imaginación.

Juegos y actividades:

... Con adivinanzas relativas al libro, aquí os ponemos unas cuantas.

... Crear un adivinancero recopilando otras sobre las letras, palabras, tinta, papel u otras objetos relacionadas con él.

*"Tengo hojas sin ser árbol
te hablo sin tener voz
si me abres no me quejo
adivina quien soy yo..."*

*"Tiene hojas y no es árbol
tiene lomo y no es caballo"*

*"De el no me libro
si quiero aprender
y con el me libro
de entontecer."*

*"Con mis hojas bien unidas
que no me las lleva el viento
no doy sombra ni cobijo
pero enseño y entretengo"*

*"Con sus páginas abiertas
te va ilustrando la mente
si alguna vez lo prestaras
lo perderás para siempre"*

*"Tiene hojas y no es nogal,
tiene piel y no es animal."*

*"Con él, que bien me lo paso,
con su historia, como vibro,
no pienses en un payaso...
sino mas bien en un..."*

2. EL LIBRO

María Babel y Morenito...

... La magia de lo cotidiano... de las tareas sencillas...

... Aparece el gato Morenito, travieso y juguetón, que provoca con sus trastadas, las risas cómplices de los niños... abre el libro y comienzan a salir letras divertidas que nos saludan...

... María Babel le enseña a cuidarlo...

... Da de comer a las letras, como si fueran gallinicas...

... Riega una maceta para que florezcan

palabras...

... Teje una jota y con su lana y ovillo harán un circo...

Juegos y actividades:

... De manera sencilla y amena, hablaremos de María Moliner, de su legado y su amor por las palabras y los libros; adaptando esta información a las distintas edades de los niños.

... ¿Quién escribe los libros?

... ¿Quién les hace hermosos dibujos?

... ¿Dónde se hacen... y cómo?

... Hacemos entre todos un libro.

El circo de las letras...

... El domador y la fiera...

... La diva y el payasete

... Letras funambulistas que hacen locas piruetas sobre la lana...

... y ¡como no! Morenito saltando y jugando con los ovillos, provocará una buena zaragata.

Lo grande se hace pequeño y lo pequeño... grande. En el Teatro todo es posible...

Juegos y actividades:

Aquí las letras cobran vida y os invitamos a fabular con ellas...

... Podemos dibujar entre todos un Alfabeto Animado relacionando cada letra con un objeto, animal o persona... según su forma...

... También podemos imaginar las letras cómo personajes de un lugar ó situación... un circo, una playa, un paisaje, una selva...

... Existen otros alfabetos de otras culturas, si hay algún niño árabe, chino, ruso... puede enseñarnos alguna letra o palabra escrita en su idioma. Podemos jugar a inventar significados por su forma.

3. EL REGALO

¡Cumpleaños feliz! ...
... convertir lo cotidiano en mágico.

... Un niño juega en su habitación... recibe un regalo por su cumpleaños... y cual es su sorpresa al comprobar que no es un patinete, ni las zapatillas de Ronaldo, ni la videoconsola... que el esperaba... sino un libro.

... Coge una buena rabieta que como un vendaval lo transporta a un mundo imaginario...

Juegos y actividades:

... Según las edades de los niños, comentaremos las actitudes de este niño, gritón y caprichoso y cómo evoluciona su comportamiento.

... También podemos tratar el "consumismo" que nos rodea... "quiero esto porque sale en la tele"... El poco aprecio o valor que damos a lo que tenemos, el exceso de juguetes de algunos niños pidones, que se cansan de ellos enseguida...

... ¿Nos gustan los libros?... ¿cuales son nuestros preferidos...?

El libro burlón

Cobra vida, traga... escupe... hace burletas sacando la lengua... y se transforma... sumergiendo al niño en un sin fin de aventuras.

El mar...

... Periscopios misteriosos... calamares en su tinta... tentáculos que lo atrapan y lo vuelven chiquitín.

... El niño sentado en el libro, como si fuera un acantilado, contempla como navegan sobre una lengua de mar, ilustraciones de cuentos y libros de aventuras:

... delfines y sirenas... de *"La Odisea"*...

... el globo... de *"La vuelta al mundo en 80 días"* o *"Cinco semanas en globo"* de Julio Verne...

... la tormenta y el barco... de *"Simbad el marino"* de *"Las mil y una noches"*...

... el pulpo gigante... de *"La isla misteriosa"* o *"20.000 leguas de Viaje Submarino"* de Julio Verne.

... Pinocho y Monstro de *"Las aventuras de Pinocho"* Carlo Collodi...

... el soldadito en el barco... de *"El soldadito de plomo"* de Hans Christian Andersen.

... el sol radiante de *"Ícaro"*... y Neptuno dios del mar... protagonistas en relatos de la *Mitología griega*...

... el cachalote de *"Moby Dick"* de Herman Melville...

... ¡hop - lá! todo se transforma y el niño navega en un barquito de papel por una mar de estrellas, que agitan los niños, acompañado por una hermosa y gigantesca ballena blanca, nos sentiremos en el fondo del mar, observando las ondulaciones de la luz y el agua sobre nuestras cabezas.

Juegos y actividades:

... Los libros contienen muchísimas historias... maravillosas... heroicas... tiernas... sabias... divertidas... aventureras... y hermosas. En la Biblioteca encontrareis muchas de ellas.

... Nosotros elegimos las obras de Julio Verne, quizá por su mezcla entre fantasía y conocimiento, que constituye su aporte más original. Él crea una ciencia-ficción que la realidad se encargó de confirmar en gran parte.

... Como juego, podemos entre todos inventar un mundo futuro y dibujarlo.

Dragones y princesas

El libro se transforma, se convierte en un castillo fortaleza, por cuyas almenas se pasea la desesperada princesa Teresa. Un fiero Dragón la retiene... el niño la ayuda y hay un beso... pero las cosas muchas veces, no son lo que parecen. Sustos y risas...

Juegos y actividades:

... Podemos fabular con la forma del libro y pensar en todo lo que se puede convertir... castillo... barco... casa. Ser fantástico: Libro come - come... libro acordeón... libro bailarín... Se puede dibujar o construir con cartulinas.

... San Jorge y el Dragón es un relato universal... pero... también nos gusta mucho "Te quiero Valero" de Fernando Lalana.

... Los cuentos tradicionales encierran gran parte de la sabiduría popular... y son ideales para contar y escuchar, para conocer otras culturas...

Las palabras mágicas ¡Ábrete Sésamo! proceden del cuento "Alí Babá y los 40 ladrones"... contenido en "Las 1001 noches".

Viaje a la Luna

El niño viaja en un hermoso cohete... llega a la Luna y... encuentra... unos platillos volantes... un poco mocosetes... explosión de estrellas...

En esta parte queremos hacer un guiño a los tebeos, a los cómics y al cine. El cohete está inspirado en *"Objetivo la Luna"*, de Hergé cuyos protagonistas son Tintín y Milú, y la música en *"2001 una odisea en el espacio"* de S. Kubrik. Para la persecución utilizamos una de Mastreta.

La música es muy importante en el espectáculo pues nos ayuda a "contar" y refuerza la acción como en los dibujos animados.

Juegos y actividades:

... Los más mayores pueden dibujar una historia con viñetas, al modo de los tebeos.

... Elegir una selección musical y hacer juegos de expresión corporal inventando situaciones ó historietas que nos sugiera la música: miedo... suspense... bailes patosos... situaciones cómicas...

... Hacemos una careta de marciano mocosete, la pintamos y decoramos.

Descubrir... encontrar... compartir...

El niño aparece de nuevo en su cuarto... allí está el libro, lo abre y una suave luz baña su rostro, cuando lo lee embelesado.

¿Nuestro mensaje?... un libro es un juguete estupendo, no perdamos nunca la capacidad de jugar... soñar... imaginar... quedan muchas historias por descubrir... por inventar.

La mano cierra el espectáculo... y la "I" a modo de saetas del reloj marca la hora del "FIN".

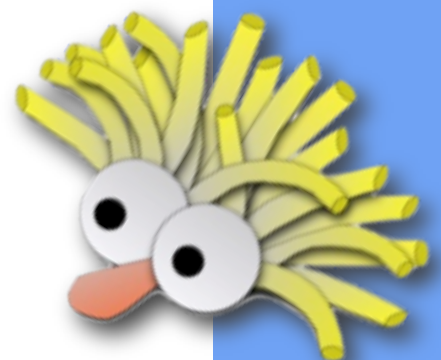
Juegos y actividades:

En la creación de ¡Ábrete Sésamo! utilizamos las propuestas de un auténtico mago del arte de inventar historias... Gianni Rodari y su *"Gramática de la Fantasía"* una fuente inagotable de inspiración y un buen antídoto contra el aburrimiento. Os lo recomendamos.

¡Que lo paseis muy bien!... para lo queráis estamos en...

www.caleidoscopioteatro.com

caleidoscopio@caleidoscopioteatro.com

Teatro para jugar...

A continuación os explicamos brevemente como hacer un pequeño teatrillo, con el que hacer aparecer y desaparecer objetos y personajes por arte de magia, gracias a la cámara negra...

Primeros pasos:

- Imprimir el teatrillo en DIN A4 ó DIN A3 por las dos caras.
- En una cara pondremos la imagen de la página 13 a todo color.
- En la otra, la impresión será en color negro, pág. 14.
- Plegaremos la hoja por la mitad en sentido horizontal.

Mas tarde...

Seguiremos las instrucciones que vienen en el dorso del teatrillo: recortar, pegar y ¡Ale-hop! voltear la imagen descubriendo como funciona el Teatro negro, ó de cámara negra.

Crea tu propio libro...

Primeros pasos:

- Imprimir el libro en DIN A4 ó DIN A3 por las dos caras.
- En una cara pondremos la imagen de la página 15 a todo color.
- Por el otro lado, imprimiremos la imagen de la página 16, con cuidado de que las cabeceras queden en el mismo sentido.
- Plegaremos la hoja por la mitad en sentido horizontal.

Mas tarde...

Jugaremos a escribir nuestro propio libro y a colorear los ovillos de María Babel y su gato Morenito.

Inventaremos una historia con...

PRINCIPIO ¿dónde, cuando...?
PERSONAJES ¿quién, quienes?
ACCIONES ¿que pasa, que sucede?
FINAL ¿cómo termina la historia...?

Teatro Mágico

¡¡Abrete Sesamo!!

JUQUEMOS AL TEATRO

HAGAMOS APARECER Y DESAPARECER LOS PERSONAJES COMO POR ARTE DE MAGIA, GRACIAS A LA CÁMARA NEGRA... ¿CÓMO?

CALEIDOSCOPIO

www.caleidoscopioteatro.com

2. RECORTA CADA UNO DEJANDO UN POCO DE COLOR NEGRO ALREDEDOR

1. RECORTA LOS PERSONAJES POR EL BORDE DE COLOR NARANJA.

3. PEGA A CADA PERSONAJE POR DETRÁS, UNA TIRA DE CARTULINA DE COLOR NEGRO.

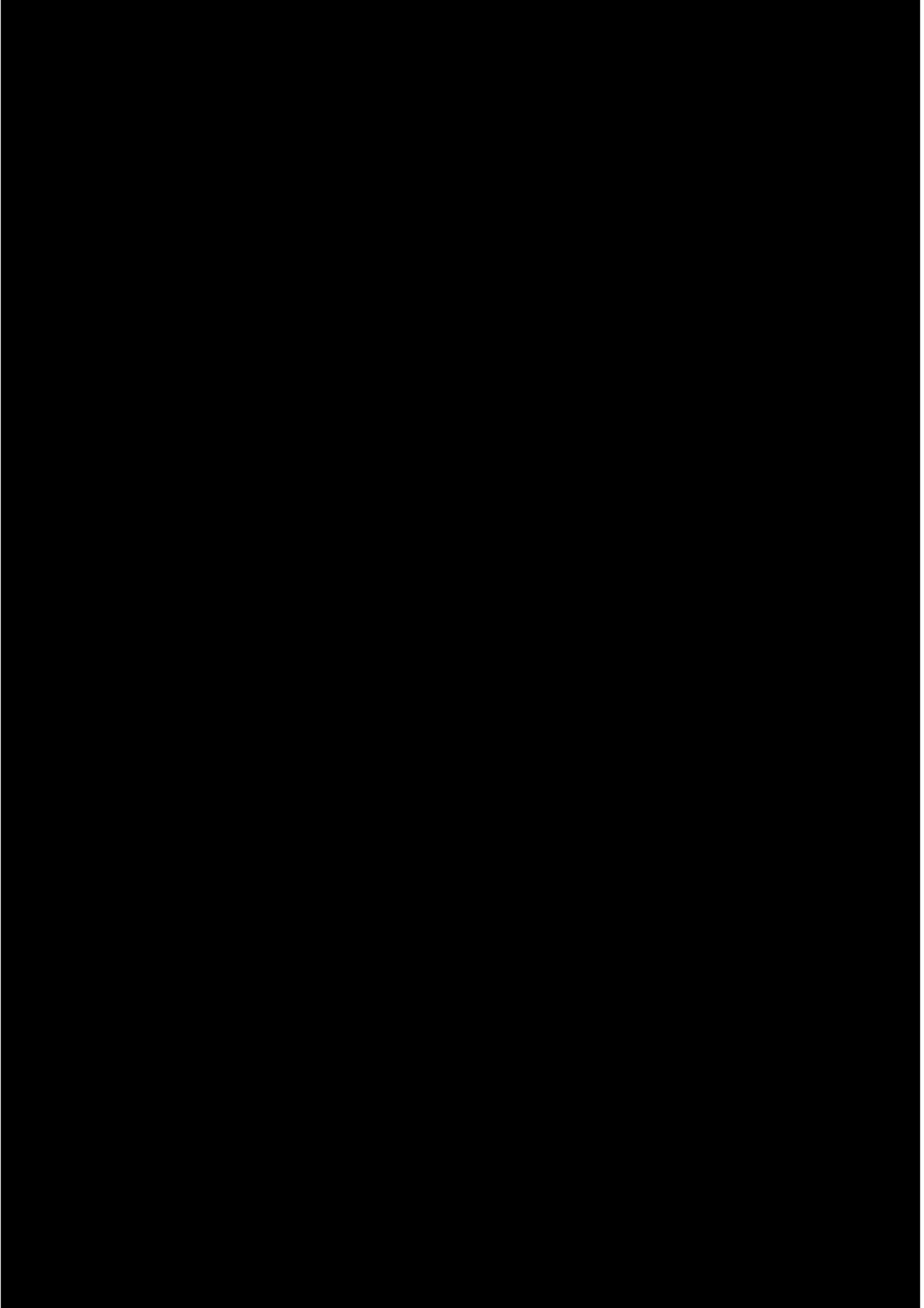

4. PONLO SOBRE EL TEATRITO Y HAZLO GIRAR ¡¡SORPRESA!! LOS PERSONAJES APARECEN Y DESAPARECEN.

¡¡ABRETE SÉSAMO!! ESPECTÁCULO GALARDONADO CON EL PREMIO ¡HOLA! POR LA HISPANIC ORGANIZATION OF LATIN ACTORS - NEW YORK EN LA CATEGORÍA: PRODUCCIÓN VISITANTE SOBRESALIENTE 2009 POR SU PARTICIPACIÓN EN EL TEATROSTAGEFEST DE NUEVA YORK

Si quieres seguir jugando con los personajes de ¡Abrete Sesamo! visita www.caleidoscopioteatro.com/download_abrete.htm

TeatroStageFest

EL DIARIO **INVESTIGACIÓN**

Principal Media Sponsors

TimeWarner

Founding Sponsor

AA.com
Asociación Argentina de Actores

Official Airline

NYC
New York City

Official Partner

GOBIERNO DE AVIGNON

Cultural Sponsors

MINISTÈRE DE LA CULTURE

Contributing Sponsors

AVIGNON

Sponsor

AVIGNON

¡HOLA!
Caleidoscopio Teatro te regala tu propio
** **LIBRO MÁGICO** **
escribe su título y colorea la tapa.

Escribe tu historia y recuerda que al abrirlo ... comienza la magia!

ABRETE SESAMO !!

¡MÉNTA UNA HISTORIA!

Recuerda los secretos para escribir un gran libro:

Erase una vez

PRINCIPIO: ¿dónde, cuándo? LOS PERSONAJES: ¿quié? ACCIONES: ¿qué pasar?

FINAL: ¿Cómo terminas la historia?

*Calerín calerado
este cuento se ha acabado*

LA COMPAÑÍA

Características, señas de identidad...

En 2019 Caleidoscopio Teatro celebra sus 35 años de actividad ininterrumpida, como artistas, pedagogos, artesanos y divulgadores de este maravilloso y noble oficio.

Primeros pasos...

Surge como un lugar de encuentro entre distintas artes escénicas, la música y las artes plásticas. Tal como refleja su nombre, juegan con ellas con espíritu libre, creando distintos espectáculos.

Nace con la intención de llenar de color las calles, que por aquel entonces aun estaban un poco grises, reivindicando la fiesta como origen del Teatro e incorporando elementos del folclore popular tales como gigantes y cabezudos, como personajes de sus espectáculos. Propuestas frescas y desenfadadas, había que llevar el teatro a la gente y lo hicimos en calles, plazas, balcones, campos, eras....

Una manera de contar...

Eternos aprendices, arlequinos hambrientos de saber y nuevas aventuras, viajan a Italia, Inglaterra y Francia donde, gracias a una beca del Ministerio de Cultura, se forman en la escuela de Teatro Mimo y movimiento de Jacques Lecoq en Paris. Esto supone un hito importante en su carrera, pues quedan prendados de las máscaras, y adoptan una forma de crear sus espectáculos.

Artistas y artesanos, esta es una cualidad que distingue a la compañía, que participa en todo el proceso creativo y constructivo de los espectáculos, desde la idea hasta la representación. Construimos, máscaras, muñecos, gigantes, cabezudos, con una estética muy cuidada que nos caracteriza.

La calle. Teatro para jugar...

Los espectáculos de calle fueron evolucionando hacia propuestas participativas de gran formato que integran al público como parte importante en el desenvolvimiento de la acción. Elementos de gran fuerza y atractivo visual, cautivaron y llevaron el Teatro a todos los rincones, acercándolo a gentes que de otra forma no lo hubieran disfrutado. Incorporando el sentido lúdico del juego al hecho teatral. La Naturaleza, los cuatro elementos, los duendes, el agua, el fuego, los libros de aventuras, los viajes... han sido temas presentes en muchos de nuestros espectáculos, **hechos para disfrutar y hacer amigos.**

Los Ciclos Festivos...

Durante mas de diez años creamos montajes especiales para Cabalgatas de Reyes, Carnavales, Cincomarzadas, San Jorges, Pregones de fiestas... que fueron disfrutados por miles de personas. También gestionamos espacios para el juego, solos o en coordinación con otras compañías, como el Espacio infantil de fiestas del Pilar en el Parque Bruil, donde miles y miles de niñ@s disfrutaron de propuestas lúdico festivas de Teatro de Calle y mucho más. Estos días volvemos a retomar esta actividad con nuevas producciones para nuestra ciudad, con la coordinación y dirección artística de la Cabalgata del Pregón de las Fiestas del Pilar... *Ebro vivo, el rio animado. Cierzo... volando voy, silvando vengo y En femenino...*

La sala. Teatro Visual...

Recogiendo la frescura y cercanía de la calle, la llevamos a la sala donde la acción que discurría en el escenario se desbordaba como una ola, hacia el patio de butacas, con la colaboración cómplice del público, retornando luego a escena. Máscaras, muñecos, gigantes y cabezudos (no podemos sustraernos a su encanto), objetos imposibles.... juegos con la luz y la oscuridad, la música, el mimo, la pantomima, el trabajo corporal en suma... los textos poéticos, la Comedia del Arte, los clowns ... han estado presentes en todos nuestro espectáculos, con historias abiertas y distintos niveles de lectura-comprensión. Un lenguaje asociativo, **que hace comprender sin explicar... enseñar deleitando.**

Creación de nuevos públicos y nuevos lenguajes...

Han sido y son dos aspectos fundamentales en el trabajo de la compañía. En el primer caso porque concebimos el teatro para todos, teatro lúcido y lúdico para “niño que todos tenemos dentro”.

En cuanto a los nuevos lenguajes, siempre nos ha cautivado, probar, investigar, descubrir nuevos materiales y mezclas. Con espíritu libre y desprejuiciado, siempre en constante búsqueda, quizá el trabajar con gente

Pedagogía, divulgación y compromiso social...

Estos aspectos marcan nuestros proyectos de futuro en este 35 cumpleaños...

Pedagogía ... con programas para escolares con ***El abrigo de Yorick***, excelente herramienta para poner en valor la imaginación, el ponerse en lugar del otro, y el conocer las múltiples formas de contar historias a través del "otro Teatro". Al que sumamos ***Ni y Mu van al Teatro*** función que presenta a los niños los distas formas teatrales, texto y gesto... máscaras y muñecos... Con excelente material didáctico que prolonga y enriquece el placer de la representación. Sin perder una mirada atenta a lo que nos rodea, impulsando proyectos como *Semillas de agua* con *Una gota de rocío / Ondina Glups* y *Fabulín Fabulando* con *Leo Leo... / Abrete Sésamo* Abriendo nuevos caminos, hemos puesto en pie *Jugando con el Carnaval de los animales* en fructífera conjunción con la Sinfónica Ciudad de Zaragoza, lo que nos ha impulsado a continuar y crear propuestas que acerquen la Música y el Teatro de forma lúdica a todo tipo de público

Divulgación... a través de **conferencias-espectáculo** como **"*Todo fluye*"** donde se muestra de forma amena e instructiva, una muestra de las distintas escenas y técnicas que utiliza la compañía durante estos 35 años. Va dirigida especialmente a jóvenes, adolescentes y público en general. Aquí proponemos otras, visiones, otros lenguajes teatrales que compartimos para que estimulen a nuevos creadores. Seguimos asimismo con la puesta en pie de un nuevo espacio pedagógico, expositivo, que de forma a nuestro proyecto "Donde nace el Teatro".

Compromiso social... hoy mas que nunca la compañía lucha por mantener la calidad de los espectáculos, la variedad en los formatos para llegar a mas lugares, la creación de ofertas muy especiales en programas para escolares... Todo ello desde la profesionalidad y el mantenimiento de los puestos de trabajo de manera digna, ardua tarea en estos tiempos.

Compañía escuela...

Caleidoscopio es un espacio donde aprender y desarrollar profesionalmente el oficio de comediante. Personas de todas la edades, comparten las experiencias que propicia el trabajo de una compañía de repertorio en gira. Aprendiendo desde las distintas formas y técnicas teatrales, hasta participación en la producción de proyectos especiales...

El viaje continua....

Quizá unos cómicos no puedan cambiar el mundo, pero queremos aportar belleza, conmover, sorprender, provocar, hacer reír y pensar... con espectáculos vivos, útiles y en constante transformación, como un hermoso caleidoscopio.

Gracias a todos los que lo han... habéis... hemos... hecho posible este sueño.

MÉRCOLES 24 DE FEBRERO DE 2010

EL PAÍS

MADRID: Miguel Yuste, 40, 28037 Madrid.
91 337 42 00. Fax: 91 304 47 40.
BARCELONA: Consell de Cast, 361, 08007
Barcelona. 91 401 05 00. Fax: 93 401 36 31.
BILBAO: Salfer de Bilbao, 28, 4º A, 48009
Bilbao. 94 413 23 00. Fax: 94 413 23 13.
SANTIAGO: Rúa Nova, 35, 1º.
15705 Santiago de Compostela.
981 58 99 00. Fax: 981 58 19 21.
SEVILLA: Cardinal Bruno Meyer, s/n.

Bilbao Columbus: 41013 Sevilla.
95 524 61 00. Fax: 95 424 61 24.
VALENCIA: Puerta Químico, 11, 9º.
Valencia. 96 396 11 50. Fax: 96 351 17 91.
PUBLICIDAD: Box News publicidad, S.L.
Gran Vía, 33, 4ª planta, 28013, 91 701 26 00.
Fax: 91 523 10 56/91 521 11 70.
eipymadrid@boxpublicidad.es

ATENCIÓN AL SUSCRIPTORES
Y PROMOCIONES: 902 11 91 11.
Depósito legal: SA 14091-1976.
© Ediciones EL PAÍS, S.L. Madrid, 2008.
*Todos los derechos reservados.
En virtud de lo dispuesto en los artículos
8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de
Propiedad Intelectual, quedan expresamente
prohibidas la reproducción, la distribución y
la comunicación pública, incluida su

modalidad de punto a disposición,
de la totalidad o parte de los contenidos
de esta publicación, con fines comerciales
en cualquier soporte y por cualquier medio
electrónico, sin la autorización de Ediciones
EL PAÍS, S.L.*

PORTUGAL: Cont. 1,50 euros.
(domingo: 2,70 euros).
MARRUECOS: 23 MDR (domingo: 34 MDR)

Titiriteros

ELVIRA
LINDO

No sé cómo se sentirán los titiriteros al comprobar que el nombre que denomina su oficio ha adquirido matices de insulto. Titiritero es la forma chusca de rebajar la

categoría de los actores españoles. Lo veo aquí y allá. Cada vez que un comediante expresa una opinión política el clamor de antipatía que despierta se resume en un nombre pronunciado con enorme desprecio: titiritero.

Hay que ser muy ignorante para ensuciar la nobleza de ese oficio. Tal vez aquellos que vivan ajenos por completo al universo de la imaginación infantil no sepan calibrar lo que para un niño significa un espectáculo de títeres. Desde el teatrillo callejero más modesto al que llega al Teatro Real, como las espectaculares marionetas

de Enrique Lanz representando *El Retablo de Maese Pedro*, de Manuel de Falla, todos tienen su valor. Uno de los espectáculos españoles más reseñados en Nueva York el año pasado fue el de las marionetas del grupo aragonés Caleidoscopio. Yo asistí aquel sábado mágico de oscuridad y muñecos fluorescentes y compartí la emoción de unas criaturas a las que los titiriteros hicieron soñar con esa cualidad de lenguaje universal que posee el títere. Recuerdo a los titiriteros al final de la función: vestidos con mallas negras para hacerse invisibles, sudorosos, felices por haber llenado un

gran teatro y haber demostrado la magia sin fronteras de su oficio.

Pero hay más. No entiendo qué ha pasado en este país para que, recién salidos de una dictadura, en los setenta, se respetara a los cómicos aunque gran mayoría de ellos se declararan de izquierdas, y ahora seamos incapaces. ¿Éramos más tolerantes? ¿Entendíamos entonces que no es necesario coincidir políticamente con alguien para apreciar su trabajo? Los medios que fomentan ese desprecio alientan un espíritu antidemocrático, aunque se les llene la boca con la palabra concordia.

¡HOLA!

Espectáculo galardonado con el Premio ¡HOLA! otorgado por la Hispanic Organization Of Latin Actors of New York en la categoría PRODUCCION VISITANTE

TeatroStageFest
Great Theater For ALL AUDIENCES!
JUNE 15-28, 2009
www.teatrostagefest.org

CALEIDOSCOPIO, O LA BELLEZA COMO ALTERNATIVA

(en griego: *kalós* bella *éidos* imagen *scopéo* observar)

Magdalena Lasala

Aprendí muy pronto la necesidad del ser humano por el Teatro. El Teatro es el instrumento para el diálogo íntimo con nuestra esencia. Es la posibilidad de extraer de nosotros mismos todas las posibilidades del ser, todos los mundos que existen en nuestro universo personal, la herencia ancestral de nuestros recuerdos, de nuestras preguntas y ansias de conocimiento, y ofrecerlos al exterior llamándolos personajes. Ellos son los que ponen voz a nuestras dudas y esperanzas, ellos revelan los gestos de nuestras ansiedades, de nuestros miedos, de nuestra verdad interior; los personajes son el puente al mundo y son también nosotros como partes de nosotros mismos, son las imágenes diversas de nuestra alma hablándonos y revelándonos sus secretos. Por eso el Teatro es magia, porque muestra en el plano material lo que ya existe en nuestra mente, en nuestro interior, en nuestro deseo.

Sí, estudié Teatro durante años y en sus diversas facetas, pero la verdad del Teatro ya la conocía de mucho atrás, de cuando escrutaba en el espejo de mi alcoba de niña quién era yo en esa que veía reflejada en su imagen, dónde estaba yo entre tantas imágenes distintas que era capaz de contemplar si cambiaba la expresión de mi rostro, o cambiaba mi ropa, o giraba mi cuerpo para ver el espejo desde otro lado. Todos esos personajes surgidos en el reflejo de mi espejo eran yo, y comprendí que todos me decían algo de mí porque a las preguntas que les tendía desde este lado, cada uno me contestaba algo que tenía que ver conmigo. Teatro era el espejo de mí misma, y espejo del mundo es el teatro que el espectador contempla en un escenario, reflejo de sí, fuente de conocimiento imprescindible sobre el sí mismo, que le permite conocer sus fantasmas y hablar con ellos, liberar esos personajes internos que de otra forma explotarían en el volcán interior que es la sombra del ser. A través del Teatro conocemos el mundo porque aprendemos a conocernos a nosotros como seres del mundo, personajes del mundo.

Los personajes de una pieza teatral nos hablan de nosotros a nosotros mismos, y los niños son quienes mejor lo comprenden, con palabras o sin ellas, porque la comunicación no siempre requiere de la voz. Hacer Teatro para niños adquiere una dimensión más amplia y superior cuando comprendemos que los niños no han perdido todavía el don de la comprensión de las otras realidades que habitan este mundo y aceptamos que es a través del Teatro como ellos pueden devolvernos las experiencias ya perdidas por los adultos. Los personajes del Teatro infantil construyen el futuro de sí mismo en el niño, refuerzan, destruyen o reinterpretan los mitos que forjaron una cultura, crean referencias en las decisiones que tomarán en su día a día, y acompañarán sus recuerdos ayudando a crear esa identidad con la que deben vivir.

La búsqueda de personajes, espejo de las múltiples posibilidades del sí mismo, es esencial en el oficio teatral, y así lo ha comprendido siempre Caleidoscopio Teatro. A caballo entre el guiño onírico y la invitación filosófica, los personajes llevan de la mano al niño por los paisajes de sus propuestas para la vida, como iniciadores que acompañan al niño en descubrimientos muy tempranos sobre las grandes preguntas de la existencia: la oscuridad, la luna, el agua, el color...

Les llamamos muñecos, así son presentados generosamente por el propio grupo, aunque su trascendencia ya les otorga consideración de símbolos y mensajes que han llegado a lo profundo de nuestra construcción como adultos. Los personajes de Caleidoscopio me han asombrado siempre por su idea; expresan ideas puras, más allá de la fantasía o el argumento, son ideas que atrapan lo que todavía queda en nosotros de niño y replantean de nuevo aquella primera impresión para brindarnos la posibilidad de volver a crecer, esta vez con otra alternativa que se escapó antes, cuando tuvimos que aprender desde otras perspectivas más enclaustradas en el miedo o la prohibición. Y lo hacen con una clave sobre todas las demás: la Belleza. El hilo conductor de sus historias sin palabras y de la vida de esos personajes destinados a conmover nuestra consciencia ha sido a lo largo de estos años el mismo, la belleza; ella ha constituido el lenguaje que primordialmente emplea Caleidoscopio para elaborar el mensaje ofrecido. Pero la belleza es misterio, y es secreto, un idioma cada día más necesario en la vida y en este mundo, aunque muchas veces de impenetrables claves. Caleidoscopio logra descifrarlas y otorga en sus personajes los permisos de belleza que necesita el crecimiento interior del niño, sea de la edad que sea, construye el mensaje cimentado en un sólido armazón de belleza, objeto, objetivo y vehículo de su teatro.

El niño aprende jugando y comprende la vida con el teatro, el Teatro para niños es pedagógico por ello y es terapéutico, es escuela de emociones, de vida y de posibilidades de futuro. Hacerlo desde la belleza me parece el reto más fascinante que una compañía de teatro puede plantearse, porque considero la belleza lo más educativo y sanador que existe, aunque en estos momentos sea tan difícil construirla desde la verdad. Caleidoscopio Teatro ha apostado por ella y se ha mantenido firme en esa verdad. Desde aquí mi agradecimiento a su trabajo, mi admiración por su logro y mi cómplice amistad en su trayectoria hasta hoy y a partir de hoy.

