Lunes 25 de julio

Quinto de Primaria Artes

¡Teatritos... a la calle!

Aprendizaje esperado: ubica diferentes sitios en donde se presentan artes escénicas (teatro, títeres, danza, artes circenses, acrobacia, clown, magia, malabares y pantomima) para niños en México y otras partes del mundo.

Énfasis: reconoce la contribución cultural del teatro callejero e identifica sus principales formas de manifestación, así como los diversos sitios donde suelen concurrir

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la contribución cultural del teatro callejero e identificarás sus principales formas de manifestación, así como los diversos sitios donde suelen concurrir.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy conocerás acerca del teatro callejero, para que sea "Teatro de Calle", debe ser una dramatización, representación o espectáculo de gran duración o sumamente breve, pero que se haga en la vía pública: calles, mercados, parques, en el transporte público, recintos al aire libre, etc., a todos estos lugares se les llama "escenarios urbanos".

Muchos de los artistas del "Teatro Callejero", tienen la finalidad de acercar sus expresiones escénicas a ese tipo de público que no puede o no suele pagar la entrada a una sala o a un teatro. Tratando de difundir su obra y, al mismo tiempo, ayudando a que todas las personas puedan gozar del acceso al arte y la cultura, que son parte de sus derechos culturales.

Te voy a comentar un poco sobre sus orígenes. El teatro, como lo conocemos, nació en la Antigua Grecia, entre los siglos V y VI A.C. Los ritos en honor a Dionisio se habían convertido en dramas, gracias a Tespis, de quien se dice fue el primer actor de la historia y se le considera el padre del Teatro. Para que todos pudieran ver, las primeras dramatizaciones de la historia se representaban al pie de una colina y los espectadores se situaban sobre el declive, a esos lugares les llaman theatron, que significa "lugar para ver" o "lugar desde donde se mira".

Se cuenta que Tespis fue desterrado de Atenas, viéndose obligado a vagar, se montó en un carromato y mostró su arte en todos los lugares por los que viajó. El carro en el que iba dio lugar al símbolo de la representación teatral, y a la leyenda de "El carro de Tespis".

Con el correr de los años, el arte de Tespis se difundió por todas partes. En la Edad Media, eran los "bufones" y "juglares" quienes lo practicaban. Los juglares viajaban de pueblo en pueblo y tocaban instrumentos, cantaban, contaban y representaban historias, leyendas y noticias de otros lados, para la diversión de nobles, reyes y público en general, y lo hacían, por igual, en los salones del interior del palacio que, en la calle, en el mercado o en la explanada del castillo, recordemos que, en aquel entonces, no existían los recintos teatrales.

En sus orígenes, todo el teatro era teatro callejero, hoy en día, existe mucho prejuicio contra las artes de la calle, muchas personas las consideran una expresión menor, propia de artistas desempleados y de poco talento. Sin embargo, debemos tener presente que, en la calle, tanto los espectáculos de gran formato, como los pequeños sketches de crucero se enfrentan a condiciones muy adversas, de las que no tendrían que preocuparse en un recinto, un teatro, un auditorio.

Además de que es un arte milenario que desarrolló una amplia diversidad de géneros y estilos de manifestación escénica.

Te voy a presentar a algunos de los artistas callejeros, los voy a entrevistar para que los conozcas.

Bailarina, haciendo un espectáculo con hula hula.

Buenas tardes. Disculpe usted, señorita, pero observé que es toda una artista de la calle, y quisiera preguntarle si sabe cuáles son las características del teatro callejero.

Bailarina: Hola, claro que sí, yo, ahora mismo, sólo estoy haciendo un número de crucero; pero yo soy actriz y bailarina, formada en las mejores escuelas del país y he participado en muchos, muchísimos espectáculos de calle.

¡Guau!

Bailarina: Pues el teatro callejero es una manifestación de las artes escénicas, cuya característica fundamental es que se crea y se prepara, especialmente, para representarse en el espacio público.

¡Qué maravilloso! ¿Es difícil montar una obra de teatro para la calle?

Bailarina: ¡Uy, sí! Porque tienes que crear un espectáculo que se pueda adecuar a cualquier condición y circunstancia, el espacio público es muy diverso, y la obra se debe de poder presentar, igual de bien, en una calle, en una plaza, en un mercado, en una cancha, en medio de transeúntes o cerca del arroyo de autos, en lugares ruidosos, o con mucho viento, lluvia, sol, etc.

Déjame decirte que, para mí, lo más maravilloso que tiene el teatro callejero es que puede transformar estos espacios públicos cotidianos, en espacios maravillosos donde ocurren historias extraordinarias.

Por supuesto. Oye, y ¿Quiénes pueden hacer este tipo de teatro?

Bailarina: Cualquier persona que sienta el deseo de expresarse o la necesidad de transformar los espacios comunes. No se necesita ser un profesional, pero sí tener muchas ganas, porque implica mucha investigación, trabajo y preparación; sin embargo, por todas partes nos podemos encontrar grupos de aficionados por aquí,

grupos profesionales por acá, interrumpiendo nuestras rutinas con propuestas escénicas maravillosas.

Algo muy importante de recalcar es que el actor callejero tiene claro el reto al que se enfrenta, y se prepara con técnicas y entrenamiento muy exhaustivos para lograr sus escenificaciones, habrías de ver cuánto se preparan para El viacrucis de Iztapalapa.

Es cierto. Esa es una expresión de teatro comunitario, que se representa en el espacio público, y en la que juntan sus esfuerzos los aficionados y los profesionales, muy interesante todo lo que me contaste. Muchas gracias.

Bailarina: Bueno, con permiso, por favor, que el semáforo está en rojo y debo continuar con el espectáculo, adiós, me voy.

Ahora te voy a presentar a una "Estatua viviente", que se encuentra en un parque.

Señora estatua, buenos días. Fíjese que ando entrevistando a personas que se dedican hacer teatro en la calle, así como usted, y quisiera hacerle una pregunta. ¿Me puede ayudar?

Estatua: Claro que sí.

¿Podrías contarme cuántos tipos de teatro callejero existen?

Estatua: El teatro de calle es muy variado, hay interpretaciones musicales, de carnaval, trágicas, cómicas, de títeres, circenses y muchas más.

Pero, las más comunes, son las de tipo cómico, payasos, contando chistes en el transporte público, o haciendo bailes y números chuscos en las avenidas, plazas, parques, etc.

Como te iba diciendo, también son comunes los espectáculos circenses de calle, tal cual, hacen que ese gran circo, majestuoso y fugaz, se convierta en un espectáculo más accesible y permanente, ya que ofrecen pequeños números de malabares, con platos, pelotas y monociclos, en cada esquina donde haya un semáforo.

¡Qué interesante! y ¿Qué otros tipos de teatro podemos ver?

Estatua: Por otro lado, también tenemos al teatro comunitario, que es aquel que, o es generado por artistas aficionados, o por grupos profesionales de teatro que llevan sus espectáculos hasta las comunidades.

Hay otros artistas, como los mimos, los payasos y los clowns, que se presentan en parques y plazas, como los del centro de Coyoacán o los del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, ahí, reúnen a las personas que pasean y les representan historias diferentes cada día, atraen a la gente con silbidos, gritos, bromas e imitaciones, todas estas expresiones también se pueden hacer en los teatros al aire libre, kioscos, canchas o gimnasios públicos.

¿Y tú? ¿Qué tipo de teatro haces?

Estatua: ¿Yo? ¡Ah! Soy una estatua viviente. Aquí, nos encuentran, principalmente, en el zócalo de la ciudad, pero también estamos en muchas otras ciudades de México y del mundo. Se cree que este oficio escénico callejero se remonta a una práctica de la Grecia Clásica, que consistía en disfrazarse de estatua para espiar al enemigo sin ser visto.

Hay dos maneras de interpretar "estatuas". La primera es la "clásica" es muy estática porque, el actor, conserva una pose o posición, y la cambia sólo hasta que se cansa.

La segunda, es de "performance". Funciona así, como yo, que mantengo momentos de quietud y que, cuando un espectador me regala una moneda, comienzo a bailar o a moverme, como si "cobrara vida".

Es fascinante todo lo que podemos encontrar en nuestra ciudad, cuánto teatro hay, a todas horas, en nuestras calles.

Estatua: Así es y ya sea con la cara pintada, montando un monociclo o lanzando sus clavas con sorprendentes malabares, todos los artistas se distribuyen y recorren las calles de la ciudad en busca de un crucero, una calle o un parque para comenzar su

función, haciendo que el alto de un semáforo o el paseo de las personas se transforme en un espectáculo lleno de imaginación y emoción.

¡Qué increíble! Gracias por toda la información que nos compartiste, estatua.

Ahora voy a entrevistar a un malabarista.

Buenas tardes, señor malabarista. He estado haciendo entrevistas a los artistas callejeros. Oye yo te he visto en algún lado ¡Ya sé! Tú eres Iván, el especialista en malabares de nuestra clase pasada.

Malabarista: Sí, claro. ¡Ay no te reconocí! ¿Cómo estás? Oye, ¿Te funcionaron los tips que les di? ¿Practicaste en casa?

Emm, más o menos, pero podrías ayudarme a perfeccionar mi técnica.

Malabarista: Por supuesto, si quieres podemos practicar aquí.

Malabarista: Conociste artistas muy talentosos, que compartieron información muy interesante sobre el teatro de calle.

El arte callejero circense estaì muy vinculado a presentarse en un semáforo mientras la luz estaì en rojo, para después pedir una cooperación económica para el artista entre los automovilistas frente a los cuales se presentóì, este es un ejercicio escénico que tiene una complejidad especial, ya que en la mayoría de los espectáculos que uno puede encontrar en una ciudad, el espectáculo de semáforo es uno de los pocos que el espectador no pidió ver, cuando vamos al teatro, es probable que compremos un boleto para ello, que planeemos un tiempo para esta actividad, porque nos interesa. Pero, ¿Queì esfuerzo extra tiene que hacer un artista del cual no se desea originalmente ver su espectáculo? Quizás los automovilistas vengan cansados, enojados y solo quieran llegar a su casa y lo último que quieran ver es un espectáculo de circo. El artista de circo callejero tiene la difícil misión de romper la apatía y desinterés de sus espectadores, usando sus mejores herramientas y toda su creatividad.

Les voy a enseñar a hacer el truco básico de malabares, pero antes les voy a mostrar cómo hacer unas pelotas de malabares caseros, los materiales son los siguientes:

12 globos medianos.

1 botella de pet de 600ml.

150 gr. de semillas redondeadas, lentejas, frijoles, mijo. No puntiagudas, no arroz.

Tijeras.

Cinta adhesiva.

Un embudo o una hoja de papel.

1 plumón.

Instrucciones:

Se hace una marca en la botella de pet con el plumón, calculando un puño de volumen (50gr.) usando el embudo o haciendo un embudo con una hoja de papel, meten semillas en la botella hasta llegar a la marca, se asegura uno que sea un peso apropiado, se infla un globo y se pone la boca del globo en la boca de la botella, esto hace un reloj de arena que se gira y las semillas que estaban en la botella pasan al globo, se separan la botella y el globo, el globo se desinfla y en su interior se encuentran las semillas, esto ha formado la base de la pelota; pero aún hay aire dentro de la pelota, lo dejamos reposar para que ese aire salga. Unos minutos más tarde cerramos el globo con un nudo, y le cortamos con las tijeras el sobrante, sobre lo que queda de nudo ponemos una X de cinta adhesiva, para entonces debemos haberles cortado el cuello a 3 globos extra, estos se colocarán como capas sobre la pelota y asíl tendremos lista una de tres pelotas de malabares que necesitamos para el siguiente truco.

Los malabares son ritmo, este ritmo es el ritmo más sencillo de manejar con tres pelotas y es el ritmo del 3: 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3

Este truco, lo pueden hacer con tres objetos que de preferencia sean redondos y que también de preferencia tengan el mismo peso, lo ideal sería que hagas tus propias pelotas de semillas.

El primer paso para hacer malabares es la postura, vamos a pararnos derechos, con los pies a la altura de los hombros y vamos a dejar caer la parte baja de nuestro cuerpo como si nos estuviéramos sentando, pero sin sentarnos.

El primer paso para lograr el truco de malabares básico es pasar una pelota de una mano a la otra, de la izquierda a la derecha, siempre procurando que la pelota pase por el mismo punto, ese punto debe de ser a la atura donde nuestro cabello empieza, de una mano a la otra, procurando que siempre sea igual, nuestro cerebro tiene una capacidad increíble que pocos conocen, cuando un ser humano arroja un objeto al aire, hay un punto en el que ese objeto no va estar subiendo, ni bajando, por un momento va estar flotando en el aire, los malabaristas le decimos a ese punto el punto M, ¿Saben por qué? Porque es un punto mágico, si nuestro cerebro a través de nuestros ojos, registra ese punto, no tenemos que ver nuestras manos para saber dónde ponerlas para cachar ese objeto, nuestras manos solitas saben dónde ponerse, si pueden, experimenten esta maravillosa capacidad que su cuerpo esconde.

El segundo paso para aprender este truco es pasar una pelota de una mano a la otra, pero mientras la pelota estal en el aire damos un aplauso.

El tercer paso es entender que la mano que ya arrojó ya se liberó, ya puede hacer lo que quiera, entonces si arrojamos la pelota con la mano derecha, mientras la pelota estal en el aire, vamos a hacer algo con la mano derecha, nos podemos rascar la cabeza, la panza, podemos saludar, picarnos la oreja, lo que quieran, y cachamos la pelota con la mano izquierda, cuando lanzamos la pelota con la mano izquierda hacemos lo mismo, pero al revés.

El cuarto ejercicio es, que cuando lancen la pelota con la mano derecha, cuando la pelota esté en el punto M, tienen que dar una palmada en su pantalón con la mano izquierda y después con la misma mano izquierda tienen que cachar la pelota, cuando lanzamos la pelota con la mano izquierda hacemos lo mismo, pero al revés.

Cada quien trabaje a su ritmo, lo importante es que no se rindan y lo sigan intentando, las pelotas siempre se caen, al mejor malabarista las pelotas se le caen mil veces al día.

El quinto paso es igual al anterior, pero con un grado más de complejidad, con la pelota que lanzamos vamos a dar un chasquido de dedos sincronizado con el punto M, o sea que lanzas con la derecha y en el punto M doy das palmada en tu pantalón con la mano izquierda y un chasquido con la derecha y luego cachas la pelota con la

mano izquierda, cuando lanzamos la pelota con la mano izquierda hacemos lo mismo, pero al revés.

El siguiente paso es el más difícil del proceso y es que este es un trabajo más que físico, es neurológico, cuando hacemos malabares nuestro cerebro trabaja de una forma diferente y esta parte es la que a algunos les puede costar trabajo, pero no se desesperen, con constancia todo se puede, vamos a empezar a hacer ejercicios con dos pelotas, lo más normal es que muchos vayan a intentar hacer esto (ejercicio shower de malabares), este juego es un muy buen truco, pero en realidad es más complejo que el truco básico y si lo aprenden a hacer van a poder hacer ese truco, pero solo ese, si aprenden el truco básico abrirán una puerta a muchas más posibilidades.

Entonces lo que vamos a hacer es que, con una pelota en cada mano, vamos a lanzar una y cuando la primera este en el punto M vamos a lanzar la segunda y vamos a cachar ambas pelotas con la mano opuesta a la que la lanzó, siempre vamos a empezar con una pelota de un color, porque si no siempre vamos a empezar con nuestra mano dominante, la idea es alternar, una vez empezamos con la mano izquierda, una con la derecha, para saber con qué mano empezar usamos dos colores en nuestras pelotas y siempre empezamos con el mismo color.

El penúltimo ejercicio es dar un chasquido con la mano que empezó justo cuando la segunda pelota estal en el punto M, ahí ya tenemos todos los elementos, el último ejercicio sería intentar el truco completo les recomiendo que al principio cuenten 1, 2 3, 1 2 3.

Espero que este truco te sea interesante, te aseguro que lo puedes lograr, solo es cuestión de constancia.

Cómo pudiste observar, el "Teatro de Calle", es maravilloso, tiene una finalidad social, cultural y educativa. No solo busca el entretenimiento, sino que también tiene la intención de señalar y visibilizar situaciones de nuestro contexto social y político. Como cualquier obra, requiere de ensayo, compromiso y mucho talento.

Por eso es importante apreciar cada uno de estos espectáculos que los artistas nos brindan, y que podemos ver en todas las ciudades del planeta.

Recuerda que, con mucha práctica, puedes hacer cualquier representación teatral.

¡Buen trabajo! Gracias por tu esfuerzo.