

Ficha Pedagógica

QUIJOTE

¿Qué es LIBERTABLAS?

Libertablas es un grupo teatral de más de 20 años de trayectoria en el medio profesional argentino. Han abarcado desde los clásicos internacionales hasta el sainete, pero desde hace cinco años se han transformado sin duda en el grupo que más se acerca a la comunidad escolar. En el Teatro Cervantes, sus espectáculos "Gulliver", "Las mil y una noches", "Pinocho" y ahora "Quijote", lograron la muy positiva unión entre diversión, mensaje y aspectos posibles de ser trabajados en clase. Y por eso, la comunidad educativa respondió en forma masiva, concurriendo en forma orgánica a sus funciones para escuelas en un número hasta ese momento inédito. Muchísimos escolares en estos años han participado de una fiesta teatral que otorga la posibilidad del análisis pedagógico posterior desde distintos niveles de lectura según se trate de alumnos del nivel inicial o de secundarios.

Las grandes producciones con interrelación de muñecos, actores, máscaras, ilustrando importantes textos que admiten múltiples significados y la belleza plástica y musical, permiten la posibilidad del disfrute pleno de niños desde el preescolar hasta la adolescencia e incluso, por supuesto, de los mismos docentes y acompañantes.

El teatro en la educación:

Libertablas conserva una unión potente entre su acto teatral y el acto pedagógico. Su teatro no es "pedagogizante" pero enseña, como enseña el juego, como enseña la participación en la ceremonia teatral.

Sabemos y valoramos, a través de nuestra actividad en el área, la importancia que los docentes dan al teatro como acción formadora.

La asistencia al evento teatral es una ventana abierta a la experiencia creativa, es un momento de comunión único cuya vivencia puede disparar las más importantes reflexiones. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que se trata de una experiencia FUNDAMENTAL para la formación de los niños. Experiencia de la que hoy carecen muchísimos niños.

Por eso es muy importante el Teatro creado para el ámbito escolar, pero que sea fundamentalmente TEATRO, utilizable pedagógicamente pero no "pedagógico": sintético y compacto en el tiempo pero extendido en el espacio visual y sonoro, realizado por elencos de actores y titiriteros profesionales de vasta experiencia, pero también de enorme energía, que harán las veces de utileros, técnicos e intérpretes.

Los títeres (grandes y sorprendentes) aportarán un mundo reconocible, simbólico e imaginario, que les pertenece.

Desde hace más de 10 años LIBERTABLAS asiste en ese sentido a las escuelas, centralmente de Buenos Aires pero también del interior del país, HABIENDO SUPERADO EL MILLÓN DE ESPECTADORES.

QUIJOTE:

El Quijote de Cervantes es una de las más admirables creaciones del espíritu humano. Es una caricatura perfecta de la literatura caballeresca, y sus dos personajes principales, Don Quijote y Sancho Panza, encarnan los dos tipos del alma española, el idealista y soñador, que olvida las necesidades de la vida material para correr en pos de inaccesibles quimeras, y el positivista y práctico, aunque bastante fatalista. Esta

apreciada joya de la literatura castellana ha sabido conquistar al mundo entero, y es quizá, con la Biblia, la obra que se ha traducido a más idiomas, pasando a ser sus personajes, verdaderos arquetipos de categoría universal. Verdadera obra maestra, acaso concebida en la cárcel, está considerada, a ciencia cierta, como la primera novela de todos los tiempos y la fecha de su aparición (hace exactos 400 años) puede considerarse el momento en que el idioma castellano alcanza su mayor esplendor y nace en la forma que lo conocemos actualmente.

Libertablas acomete esta adaptación con la intención de respetar al máximo las intenciones originales del autor: acercarse al mensaje desde la sátira apoyado en un humor muy directo y popular.

Desfilan ante los ojos de los espectadores muchas de las más famosas aventuras de este gracioso "loco", vuelto loco de tanto leer libros de caballería, y su escudero Sancho Panza:

-Los molinos de viento: Quijote cree ver en unos comunes molinos de viento, un grupo de extraordinarios gigantes contra los que se abalanza con nefastos resultados para su integridad física).

-El yelmo de Mambrino : nuestro caballero cree que un balde que lleva un barbero en su cabeza para protegerse de la lluvia es el famosísimo yelmo del rey moro Mambrino y lucha con él para quitárselo.

- Los sucesos de la venta: o de cómo Quijote es armado caballero por un gracioso ventero y su mujer que él cree reyes.

-El retablo de Maese Pedro: en el que confunde una función de títeres con la realidad.

Pero a partir de un momento la fama del "Caballero de la triste figura" es tanta que asistimos a una obra de títeres que nos muestra una cabalgata de muchos otros episodios: La libertad de los prisioneros, Sancho Gobernador, el episodio de los rebaños, etc.

Finalmente Quijote y Sancho actores se funden con Quijote y Sancho títeres para llegar a la postrera aventura del caballero de la Blanca Luna en la que Don Quijote, vencido, recupera su cordura pero solo para verse inmortalizado en un nuevo libro, esta vez escrito por Cervantes.

El humor casi payasesco, la belleza plástica y musical y finalmente el mensaje, hacen a este espectáculo apto para ser disfrutado por adultos y niños de todos los niveles y también lo transforman en un útil instrumento de trabajo en el aula tanto en las áreas literarias como sociales.

El "QUIJOTE" de libertablas fue galardonado con el premio ACE al mejor espectáculo infantil en 2003.

Plan de trabajo:

1- En relación a "QUIJOTE" de Cervantes:

Leer el siguiente y famosísimo párrafo de Cervantes y luego responder.

Capítulo octavo:

Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de felice recordación.

En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero:

- La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla, y quitarles a todos las vidas,(...)

- ¿Qué gigantes? dijo Sancho Panza.

- Aquellos que allí ves- respondió su amo- de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos leguas.

- Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino.

- Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras; ellos son gigantes, y si tienes miedo quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla.

Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento, y no gigantes aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran; antes iba diciendo en voces altas: -¡non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete! Levantóse en esto un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual visto por Don Quijote, dijo: - pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar. Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea,(...) arremetió a todo el galope de Rocinante, y embistió con el primer molino que estaba delante; y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia, que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno, (...) y dijo Sancho:

- ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento,(...)?

- Calla, amigo Sancho,-respondió Don Quijote- (...) que aquel sabio Frestón, que me robó el aposento y los libros, ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento: tal es la enemistad que me tiene; mas al cabo al cabo han de poder poco sus malas artes contra la voluntad de mi espada.

.....

a- De los personajes: ¿Cuál es la diferencia entre la reacción que tienen cada uno de los dos personajes protagonistas? ¿Esta diferencia cómo caracteriza a Sancho y a Quijote?

b-Del lenguaje: ¿Habla Quijote con el mismo lenguaje de Sancho? Analizar la diferencia en el lenguaje y relacionarlo con la caracterización de cada uno.

c- Del episodio: Realizar comentarios acerca de lo leído. ¿Los molinos significan algo más que simples molinos?

d- Del espectáculo: ¿Consideran logrado el momento del espectáculo en que se recrea este episodio?

2- En relación a la obra teatral:

Se trata de la "adaptación" de una novela. Es decir que se ha puesto en forma teatral un texto pensado originalmente en forma narrativa. Veamos qué significa "adaptar".

a) De los personajes: En la novela original, a lo largo de muchísimas aventuras y mucho tiempo transcurrido, Quijote se va "Sanchizando" es decir, que se va haciendo más realista y menos delirante, y Sancho se va "Quijotizando" es decir que va tomando el gusto por la aventura y el delirio. ¿Creen que eso se refleja bien en la obra adaptada? Analicen los siguientes ejemplos:

(Dialogo de Quijote y Sancho. Comienzo de la obra:)

QUIJOTE:

- *¡Si, Sancho..! ¡Nos iremos! ¡Para andar los caminos, ayudar a los necesitados, liberar a los oprimidos, y vencer a los malvados!*

SANCHO:

- *Si... pero... "de buenas intenciones está lleno el camino del infierno"... Me pregunto: ¿comeremos?...*

(Dialogo de Quijote y Sancho. Final de la obra:)

QUIJOTE:

- *Señores. (MUY GRAVEMENTE) Ya tengo buen juicio. Ya veo mis disparates. Sobrina querida. Amigos. Ya no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, el bueno.*

SANCHO:

- *¿Eh? ¿Pero qué dice? ¿Ahora que íbamos a ser pastores y a cantar a la vida, señor Don Quijote, viene usted con eso del buen juicio? ¡Ay, señor mío, tome mi consejo! Que la peor locura que puede hacer un hombre es morir de melancolía.*

b) Del lenguaje: Los niveles del lenguaje son elementos fundamentales de la obra de Cervantes. Cervantes habla con un lenguaje antiguo para nosotros, pero Quijote habla con un lenguaje arcaico hasta para la época de Cervantes. Y Sancho, el ama y otros, hablan en la forma "popular" de la época. En la adaptación se intentó mantener esta estructura. Analizar esta característica en los siguientes párrafos de la adaptación:

SOBRINA:

- *(LLOROSA) Por Dios, Tío... ¿Qué hace así disfrazado?*

QUIJOTE:

- *¡Dichosa la edad en que saldrán a la luz mis famosas hazañas, dignas de esculpirse en bronce para memoria de lo futuro!*

AMA:

- ¡Ay, señor! ¿Qué dice? No le entiendo nada. ¡Esos libros de caballería tienen la culpa!

(.....)

ENTRA DON QUIJOTE. EL VENTERO Y LA MUJER SE QUEDAN ATÓNITOS MIRÁNDOLO. RETROCEDEN.)

QUIJOTE:

- *¡No huyan excelencias! Ni tema ningún daño, princesa... Señores reyes de este castillo tan principal con torres y Chapiteles de luciente plata, sin faltar el puente levadizo sobre hondo pozo...*

MUJER:

- *¿Qué dice? ¿En qué idioma habla?*

VENTERO:

- *¿Se siente bien? ¿Quiere tomar algo? Siéntese...*

.....
d) Del espectáculo: La obra fue planteada en forma de un "musical", es decir que contiene canciones que enriquecen o explican la trama. Analizar el contenido de la siguiente canción:

(QUIJOTE ABRE UN GRAN ARCÓN. SACA TROZOS DE ARMADURA. CANTA MIENTRAS LIMPIA LA ARMADURA QUE ESTÁ LLENA DE POLVO LO QUE LE DA ATAQUES DE TOS. SE ENTUSIASMA.)

*Hace falta en el mundo alguien que vaya reparando
todo lo que está mal: injusticias y soledad.*

*Hace falta a la vida la locura la sed de gloria,
la locura de amor, la locura de libertad.*

*Vengo de muy atrás, vengo del fondo de la historia,
a luchar por honor y a morir por la verdad.*

*Caballeros andantes
vagarán por el mundo
volverán como antes,
para mostrar el rumbo.*

*Caballeros valientes
sin temor ni disfraz.*

Caballeros de frente.

Caballeros sin paz.

3- En Relación al espectáculo.

La "puesta en escena" es la forma de llevar el *texto teatral* hasta la categoría de *espectáculo*. Tiene, como elementos constitutivos: El trabajo de los actores (en este caso

también titiriteros) y su movimiento en el espacio, además del aporte de otras artes: música,

plástica.

a- ¿Cómo están mostrados sobre el escenario las "fantasías" de Quijote? (*Cambios de luz y figuras fosforescentes*)

b- ¿Qué recurso ha usado el adaptador para contar los episodios de "Sancho gobernador", de las ovejas y de la liberación de los prisioneros? (*Maese Pedro realiza una función de títeres contando estas aventuras: teatro dentro del teatro.*)

c- Leer los siguientes comentarios críticos que se hicieron del espectáculo. ¿Están de acuerdo? Redactar una "crítica" del espectáculo.

"El encanto de Quijote reside en la combinación de una exhaustiva realización en los títeres y el vestuario, en el manejo de las luces y la música original de Daniel García. Lejos del tinte ceremonioso que se le adjudicó a la novela, Cervantes se propuso hacer reír con un humor picaresco y popular. Así lo entendió Libertablas y por eso el montaje nunca se desvía del objetivo principal." (Página 12)

La obra está dividida claramente en dos partes: la primera es como un prólogo, con las escenas a cargo de los actores y los diálogos más atados al texto original. En la segunda parte, que figura como el relato de Maese Pedro convertido en el cronista de Don Quijote, los cuadros se suceden con cierta rapidez.

Esto, sin duda, alivia a la propuesta de la carga del poderoso texto de Cervantes.

De todos modos, con la narración y con la acción teatral se llega a dibujar claramente al héroe (o antihéroe) y obtener la complicidad y la empatía del espectador, que espontáneamente se involucra en los equívocos del anciano caballero y en las perplejidades de sus compañeros (La Nación)

d- ¿Qué sucede en el final del espectáculo? ¿Qué conclusiones se pueden sacar de este final?