

SI TÚ TE VAS

PROYECTO PEDAGÓGICO

1

La Compañía

2

El Proyecto Si tú te vas

- Ficha Artística
- Sinopsis
- El espectáculo
- El espacio escénico
- El equipo

3

Creación

- Proceso

4

Opinión

- Críticas

5

Propuestas Didácticas

- Pre-Función
- Post-Función
- Masterclass

6

Contacto

1.- LA COMPAÑÍA

La Cia. Pepa Plana nace en 1998, con su primer espectáculo, “De Pe a Pa”, que le abre un nuevo camino y marca una clara intención de hacer teatro de payasos para público adulto y también dando especial importancia en el tema del género. Hacer visibles a las payasas que hasta ese momento no habían estado presentes.

La base de la compañía son tres personas en forma de cooperativa, pero aquí hay que sumar al resto del equipo artístico que participa en el momento de la creación de los espectáculos. Una parte importante de este equipo, coincide en muchos de los proyectos, y con la práctica del trabajo conjunto y el compartir los códigos, lo facilita. Pero y teniendo en cuenta que la base artística siempre es la misma Pepa Plana, también nos interesa alimentarnos con otros creadores para no caer en la repetición y poder seguir creciendo para ofrecer espectáculos con nuevos ingredientes. Es aquí donde entran diferentes directores escénicos, o ampliamos a las intérpretes, para diferentes proyectos.

Y es de esta manera como hasta ahora hemos estrenado y girado doce espectáculos, lo que significa que existía la necesidad y el espacio para proyectos como este.

2.- EL PROYECTO SI TÚ TE VAS

El “Si tú te vas” es un paso más en la línea empezada con el “Voces que no ves” tres años atrás. Esto es, subir al escenario algunos de los números clásicos de payasos, (y decimos payasos porque hasta ahora siempre habían sido representados por payasos hombres), esta vez interpretados por payasas.

Lo que conocemos como números clásicos, son entradas cortas de payasos, principalmente recogidas en un libro de Tristan Rémy (Ed. L’Arche, 1962) donde se recogieron los números que se habían ido representando a lo largo de la historia por diferentes payasos. Normalmente son números cortos porque son las entradas que se utilizaban en el circo tradicional mientras se cambiaba en la pista las necesidades de los siguientes números (las jaulas para las fieras, cables de acero para los equilibristas, trapecios y demás aparatos).

En nuestro caso, aprovechamos estos números para incluirlos en una dramaturgia para explicar una historia, o sea, los ponemos dentro de un espectáculo teatral en un formato para representarse en teatros, dentro de su programación habitual.

Por lo que respecta al tema que trata el espectáculo, las payasas y los payasos, a diferencia de los humoristas, normalmente tratan temas atemporales y universales. En este caso, al querer hablar otra vez de las guerras (ya tocamos este tema en un espectáculo anterior en 2008 que se llamó “Éxodo”) y teniendo en cuenta que se estuvo preparando y ensayando durante el 2021, poco nos podíamos pensar que nos encontraríamos en pleno 2022 con una guerra en la misma Europa. Una coincidencia desafortunada, que no deja de hacer evidente que como tema, siempre está sobre la mesa, porque en una u otra parte del mundo siempre hay alguna en disputa.

El hecho de tenerla más cerca, hace que esta la tengamos más presente y nos genere algunas contradicciones de cómo tratamos las unas y las otras, y sus consecuencias derivadas como el tema de los refugiados.

FICHA ARTÍSTICA

Payasa Augusta: Pepa Plana

Payasa Blanca: Nan Valentí

Payasa Contra Augusta: Lola Gonzalez

Dirección: Pepa Plana y Nan Valentí

Escenografía: Xavier Erra

Vestuario: Nídia Tusal

Iluminación: Yuri Plana

Música: Lluís Cartes

Fotografía: Cathy Loughran

Producción: Cia. Pepa Plana.

Autoría: Pepa Plana y Nan Valentí.

Colaboraciones: Teatre Auditori de Granollers,

Roca Umbert Fàbrica de les Arts,

Teatre Municipal La Sala de Rubí

SINOPSIS

Una ventana, una luz. Otra ventana, una rutina. Otra ventana, un edificio donde tres mujeres nos hablan de un no poder parar.

Todo se hunde, se rompe, la maldita guerra eterna.

Tres payasas que se encuentran en este camino del éxodo antiguo para recrear el mundo y devolvernos el placer de reírnos de las cosas más pequeñas, pero poniendo el dedo en la llaga cuando las cosas nos molestan.

Viven en las historias que se han explicado en todos los conflictos y utilizan números de payasos antiguos para reafirmar la voluntad de ser cómicas.

Tres heroínas olvidadas que nos explican su historia con la voluntad de reír y hacer reír, para vivir en nuestra memoria.

EL ESPECTÁCULO

La escena se nos presenta con tres vecinas en su casa haciendo su vida diaria. Una modista inocente y presumida, una carpintera ronca y aparentemente antipática y una orgullosa aristócrata venida a menos. Con sus envidias y rencores y al mismo tiempo su necesidad de compartir la vida.

Y llega la guerra, todo cambia en un instante y es aquí donde queda claro, que se necesitan para tirar adelante.

En este punto es donde introducimos las tres entradas clásicas: la 'instrucción militar', una entrada ácida, divertida y antimilitarista, donde se ridiculiza la épica de la guerra; la 'sopa de guisantes', que aquí se adapta en un 'fricandó' y es que a falta del fricandó deberán conformarse con un 'caldo de pastilla' y al final la escena de los 'seis pies', en el momento más emotivo del espectáculo. También y a la igual que muchos de nuestros espectáculos, se intercalan números de magia, como en este caso con el "Modern Art" en el que partimos por la mitad a la augusta y donde hemos contado con la ayuda del Mag Lari.

Al final de todas las peripecias, volvemos a encontrar a las tres vecinas juntas en un campo de refugiados donde han llegado después de su exilio. Y aún en la absoluta precariedad, el hecho de estar juntas de nuevo, las hace tirar para adelante con lo que venga.

EL ESPACIO ESCÉNICO

En el mundo de las escenografías podríamos decir que hay dos tipos muy diferenciados, las realistas y las más conceptuales.

Las realistas son aquellas que recrean un espacio real que todas tenemos en mente, tal y como es en la realidad con todos sus accesorios, y las conceptuales están pensadas para dar juego al espectador para que las complete con su imaginación.

Te marcan una idea y dejan sitio a la interpretación de cada una.

Siempre optamos por la segunda opción y en este caso empezamos con la fachada de la casa donde viven las tres vecinas y a partir de la destrucción de la misma por la llegada de la guerra, queda el esqueleto del edificio, de una fragilidad buscada, con el que seguiremos jugando en diferentes movimientos para las siguientes escenas, que nos acabara llevando durante el exilio a un bosque frio, húmedo y sórdido. Y para hacer esto, no son necesarios grandes efectos especiales. Solo hace falta jugar con los elementos escénicos, la iluminación y efectos para crear los ambientes necesarios y la imaginación del público.

EL EQUIPO

Pepa Plana, Augusta y codirectora

Pepa Plana, actriz y payasa, es el alma y directora artística de la compañía que lleva su nombre. La Cia. Pepa Plana es un referente nacional en el género por la calidad de sus espectáculos y por su contribución en la visualización de las payasas, destacando como una de las figuras europeas.

Pepa Plana proviene del mundo de la interpretación, licenciada en el “Institut del Teatre de Barcelona” en el año 1989, que después de sus primeros pasos fundó la compañía “Preterit Perfecte” con la que crearon y giraron tres espectáculos. Y no es hasta el 1998 que da el paso definitivo para crear la su propia compañía con una clara intención de hacer teatro de payasos para público adulto y es de esta manera que ha producido y girado doce espectáculos. “De Pe a Pa” (1998), “Giulietta” (2000), “Hatzàrdia” (2004), “L’atzar” (2004), “Penèlope” (2010). Con “Èxode”(2011), por primera vez comparte escenario con otros dos reconocidos payasos Joan Montanyès ‘Monti’ y Joan Valentí ‘Nan’.

En 2012 y 2013 inicia una nueva etapa colaborando con el “Cirque du Soleil”, en la creación y gira del espectáculo “Amaluna” de la prestigiosa compañía canadiense. Después continúa con “Despistats” (2014), “Paraíso Pintado” (2016), “Suite” (2017), “Voces que no ves” (2019) donde por primera vez forman un dúo de payasas y “Si tú te vas” (2022) que ya es un trío.

Muchos de sus espectáculos han girado también por Europa y América Latina con asiduidad. Juntamente con el reconocimiento del público, ha estado reconocida con numerosos premios, donde destacaríamos el ‘Premi Nacional de Cultura 2014’ otorgado por la ‘Generalitat de Catalunya’.

Todo esto ha supuesto que Pepa Plana sea la payasa catalana más reconocida y que cada nuevo proyecto se espere con expectación, además que su camino haya servido para visibilizar el trabajo de las payasas.

Pepa Plana es también la directora artística del “Festival Internacional de Pallasses d’Andorra”, absoluto referente del género.

Lola González, contra-augusta

Actriz de teatro, cine y televisión, con formación teatral en los “Estudis de la Casona” y en la escuela de “Teatre de l’Escala”.

Se forma como payasa con diferentes profesores y profesoras donde destacaríamos a Gardi Hutter, Jango Edwards, Philippe Gaulier, Alex Navarro, Èric de Bont y Leo

BassiLos dos siguen en gira..

Desarrolla su carrera de payasa principalmente con su compañía Lolita Corina, con la que han creado dos espectáculos: Las Gallegas (2007), con una larguísima gira por toda España y varios premios que lo avalan y Brujas (2014). Los dos siguen en gira.

También ha trabajado habitualmente en diferentes proyectos con Jango Edwards “Fools Militia”, “Montando Pollos” y “Cabaret Cabrón”.

Al mismo tiempo participa en expediciones de Payasos Sin Fronteras y com payasa de hospital en el colectivo Hospiclowns.

Además ha participado como actriz en diferentes proyectos de la directora Sarah Dahan, “Mujeridad”, “Las furias de Bernarda” y también “Tha Tzpar” (La espera) de la directora Lali Alvarez, un espectáculo multidisciplinar de teatro de calle, circo y música en directo que fue escogido en el programa Soporte de la Creación en la “Fira de Tàrrega 2018”.

En televisión ha participado en el programa “Bohèmia” del Canal33, de TV3 y en diferentes cortometrajes como “Ninguno de Nosotros”, “La mágica solución de la nada”, “Noria”, “Sacarina”, “Bcn.Historia de una noche”, y “Menú diari”, una serie piloto de Mediapro.

Nan Valentí, Payasa Blanca y codirector

Licenciado en Arte Dramático por el “Institut del Teatre de Barcelona”

(1990) y Máster en Gestión Cultural por la “Universitat Pompeu Fabra”(UPF-IDEC, 2006)

Des de sempre ha estado implicado en diferentes proyectos culturales en su ciudad, ya de adolescente, participando y organizando pasacalles y teatro de calle con el “Grup Rialles d’Igualada” o el “Grup Gralla Manufactures Teatral”.

Ha trabajado como actor y payaso con diferentes compañías teatrales y de circo como “Comediants”, “Monti&Cia”, “Cia. Pepa Plana”, “Circ Raluy” y Ciclicus Leandro Mendoza.

Actualmente es miembro de “T-Atraco Teatre” con el que ha creado diferentes espectáculos.

Ha actuado en el “Teatre Nacional de Catalunya” en “Nit de Reis” y “El Mercader de Venècia”.

Des del 2018 representa cinco monólogos en “Mort a les cunetes”, un montaje teatral, escrito con David Pintó, que obtuvo el premio al mejor actor y mejor espectáculo en la “24 Mostra de Teatre de Barcelona”.

En 2020 estrena “Molotov”, sobre la el Caso Cipriano Martos.

Es también actor de televisión, donde destacaríamos su personaje “Pau” en la Familia de Super3 de la TV3

Xavier Erra, escenógrafo

Se licencia en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona (1992) y estudia el primer curso de escenografía en el "Institut del Teatre de Barcelona" con profesores como Iago Pericot y Jon Berrondo.

Con Xavier Saló crean un taller de escenografía en el cual diseñan y construyen múltiples proyectos para teatro, desde 1998 hasta el 2007. De manera intermitente (1998-2005) forma parte del equipo de utilería del Teatre Nacional de Catalunya, dirigido por Marsa Amenós, en producciones de gran formato.

Al mismo tiempo, en diferentes espectáculos, hace de ayudante de escenografía de la destacable escenógrafa y figurinista Montse Amenós.

A partir del 2007 diseña en solitario escenografías para teatro, circo, títeres y danza.

A la vez participa en la dirección artística de espectáculos de música y circo.

También colabora, desde de 1994, en proyectos educativos alrededor de exposiciones de arte y teatro.

En 2018 diseña y construye la escenografía del "Voces que no ves" con el que inicia su relación con la Cia. Pepa Plana.

Nidia Tusal, figurinista

Licenciada en diseño de Moda y postgraduada en Vestuario de Teatro, Cine i Tv en Barcelona.

Inicia su carrera profesional en el 2005 en la misma ciudad, como asistente a varias figurinistas. En 2008 firma sus primeros diseños entre los cuales destacaríamos "Un tramvia anomenat desig" de Tennessee Williams, "La Silibararera" de T. Stamford, "Boeing Boeing" de M. Camoletti, "Dublin Carol" de C. McPherson, "Adreça Desconeguda" de K. Taylor, "Groenlàndia" de J. Faura, "la Dama de les Camèlies" d'Alexandre Dumas (hijo), "Conillet" de Marta Galàn, "la Col·lecció" de Harold Pinter. En 2009 se inicia en el mundo de la ópera con "Alba Eterna" de J. Faura y A. Guinovart. Continúa en 2010 como asistente de Lluç Castells en los vestuarios de diversas óperas dirigidas por La Fura del Baus.

En 2013 diseña el vestuario de la adaptación inédita de la tetralogía de Wagner "Colerring" bajo la dirección de Valentina Carrasco, en Buenos Aires y continúa bajo su dirección en las óperas "The turn of the Screw" de B. Britten en Lion, "La belle auxbois dormant" d'O. Respighi en Estrasburgo y "Don Giovanni" d'W. A. Mozart en Perm, Rusia.

Entre los últimos montajes en que ha trabajado, en Barcelona, destacaríamos "La Visita de la Vella dama" de F. Dürrenmatt, "Que rebentin els actors" de G. Calderon, "L'Omissió de la Família Còleman" de C. Tolcachir, "Futur" de H. Tornero o "La Mort i la Primavera" de M. Rodoreda, "La Cabra o qui és Sylvia" dirigido por Ivan Morales en la Sala Villarroel, "Els Subornats" de la "Cia. La Ruta 40" en la Sala Beckett, "Canto jo, la muntanya Balla" en la Biblioteca de Catalunya, "Jaleiu" de la Cia. Guillem Albà y la Marabunta

Desde 2015 compagina el diseño teatral con el estilismo de grupos musicales como Love of Lesbian o La Pegatina.

Yuri Plana, iluminador y técnico del espectáculo

Yuri Plana se forma como técnico del espectáculo en el CC. La Bòbila en Hospitalet del Llobregat en el 2008, y es desde entonces que empieza sus trabajos como técnico de luces, sonido y video para varias compañías, teatros y festivales.

En 2009 es el técnico de gira de luces y sonido de “El Musical Més Petit II” y “R&J Veïns i Estrangers”.

Seguidamente entra en la Cia. Marta Carrasco en el espectáculo “Dies Irae, en el Requiem de Mozart” como técnico de sonido.

Al mismo tiempo empieza a participar en los diseños de luces del espectáculo “Red Pontiac” de la Sala Trono de Tarragona.

Seguidamente entra en el mundo del circo con la Cia. Daromai y su espectáculo “Vals-Blessé(e)” y con la Cia. Alba Sarraute, con la que firma su primer diseño propio. También diseña la iluminación de “Winnipeg” de la compañía La Jarra Azul, producción de “La Puça Espectacles”.

Todo esto lo combina con colaboraciones como técnico de luces, sonido y maquinaria en diferentes espacios de exhibición como el “Teatre Plaza” de Castelldefels, “Teatre Auditori” de Salou, Sala Trono de Tarragona, “Teatre Tarragona”, “Teatre Principal” de Terrassa y algunos más.

Es también y desde el 2009. Técnico de luces en plantilla del Festival Castell de Peralada.

Des del 2013 es el técnico de gira de luces y sonido para la Cia. Pepa Plana, y el iluminador de sus últimos espectáculos “Paraíso Pintado” y “Voces que no ves”. Esto lo combina con la “Companyia Teatre al Detall” de la que también es el técnico de sonido, luces y video y de la que también firma el diseño de los últimos espectáculos “L’endrapasomnis” y “La nena dels pardals” y “La Motxila de l’Ada”.

3.- CREACIÓ

PROCÉS

En este tipo de espectáculos donde se empieza de cero, donde no hay un texto previo a partir del que crear tu obra, la creación es más larga y difícil.

Partes del tema que quieras contar y a partir de aquí buscas las entradas clásicas que te puedan funcionar, las adaptas a tu historia y a base de ensayos, ves si funcionan o no. Ir probando e ir fijando unas y descartando las otras.

También se ha de escribir el guión y crear la dramaturgia que servirá de vehículo conductor de la historia que contaremos.

El primer colaborador que entra en el juego es el escenógrafo, porque el espacio donde jugaremos es lo primero que necesitamos tener claro. Es lo que hemos comentado antes de una escenografía no realista, que a partir de un concepto te ha de hacer viajar con la imaginación. Y no solo es espacio, si no todos los elementos de atrezzo que también nos ayudaran en la creación.

Al mismo tiempo, entra la figurinista, que creará el vestuario, también a partir de su visión artística de lo que estamos proponiendo y seguidamente el músico que compondrá la banda sonora con su criterio a partir de la historia que se cuenta. Por último el iluminador, que con todos estos elementos puede comenzar a 'ver' el espacio y empezar a darle los ambientes y la magia que nos llevara de una escena a la otra.

Está claro que todos estos elementos deben adaptarse unos a otros para darle una unidad. Todos reman en la misma dirección que marcan los directores escénicos (el este caso son dos), dejando espacio para que cada creador tenga la oportunidad de plasmar su parte de la obra.

Y todo esto, en el mundo de las payasas y payasos, donde mientras ensayas no tienes retorno del público, que va a ser una pieza imprescindible, porque rompemos 'la cuarta pared' y el contacto con los espectadores es real, frecuentemente se les interpela y se aprovecha cualquier cosa que pase en la sala.

Cada intérprete pone su parte y en caso de las payasas y payasos, que no interpretan a un personaje, si no que se interpretan a sí mismos, hasta que no empiezas a ensayar no sabes del todo donde te llevará cada uno de ellos.

Siempre se trabaja con mucho material, que después se irá descartando o porqué no funciona, o porqué no encaja o porqué el espectáculo se alargaría demasiado. Y esta selección, a veces es muy difícil, sabe mal dejar fuera cosas que también funcionarían. Pero al espectador, siempre se le tiene que dejar con ganas de más, que no quiera que termine. Nunca se le debe hacer largo.

4.- OPINIÓN

PRENSA

Ya vuelve a estar aquí, Pepa Plana se ha instalado en el Centre de les Arts Lliures de la Fundació Brossa con su compañía para estrenar su nuevo espectáculo: Si tú te vas, una tierna historia crítica con la guerra.

Pepa Plana y Nan Valentí firman y dirigen la propuesta, un trabajo a cuatro manos en el cual han invitado a Lola Gonzalez, que se une en el elenco con una simbiosis extraordinaria. La sintonía es magnífica, y se tiene que aplaudir la enorme generosidad de Plana, que lejos de absorber y acaparar protagonismo, reparte el juego para que todas luzcan como se merecen. Una pieza costumbrista. Pero sin abandonar nunca el contenido reivindicativo, sello de la casa.

Oriol Osan. Núvol, el Digital de Cultura 19/01/2022

Pepa Plana es una payasa que reivindica la nariz roja para público adulto. Ahora enseña como las entradas clásicas de payaso, cuando las interpretan payasas cobran nuevas dimensiones (cómo en Voces que no ves). O incorporan citas de Gloria Fuertes y de Maria Mercé Marçal, en una pieza en que los juegos de palabras aparentemente inofensivos revelan una profunda crudeza.

Plana borda el alma con una aguja fina que, como una llovizna, va empapando y enterneciendo la escena, y pone el lazo en una pieza redonda.

Sabemos que hay guerras y desgracias, pero desde la comodidad del primer mundo, hacemos como que llueve mientras nosotros estamos a cubierto. ¡Ay!

Jordi Bordes. Recomana 20/01/2022

La payasa Pepa Plana ha ido construyendo un repertorio que la convierte en todo un referente de la escena y se ha mantenido fiel a sus ideas: la denuncia social, la reivindicación de las payasas y la comicidad de las mujeres, el trauma de las guerras y la presencia de los payasos para adultos en las salas de teatro.

‘Si tu te’n vas’ es una obra donde denuncia, como ya hizo en Paradís Pintat (2016), la existencia de los refugiados. Además, visibiliza de nuevo la sumisión que a lo largo de la historia han sufrido las mujeres.

En esta ocasión, Plana pone también el foco en las relaciones humanas que pueden producirse en el contexto de una guerra y que, a pesar de las diferencias de carácter y las fricciones del día a día, en el fondo del fondo la gente se quiere y se necesita.

Un espectáculo imprescindible para los fans de Pepa Plana y muy recomendable para el resto.

Marcel Barrera. Zirkòlika 23/01/22

Pepa Plana nos ha vuelto a hacer reír y nos obliga a reflexionar. Su gran capacidad para conectar con el público es palpable des del mismo momento en que aparece en escena y esta vez acompañada de Lola Gonzalez, una gran payasa, a la que habíamos visto en la Fira de Tàrrega y ya nos gustó mucho. Nos ha sorprendido muy gratamente la interpretación de Joan Valentí, la Señora Valenti, un actor al cual teníamos clasificado en el grupo de los actores dramáticos.

Y con una gran dosis de comicidad y una gran ingenuidad nos van hablando de las diversas situaciones consecuencia de las guerras, la destrucción, la formación militar, el racionamiento, el hambre, el encarcelamiento, la huida, el exilio, los campos de refugiados...

Unas payasas que son espejo de flaquezas humanas, una anti-heroínas que nos hablan de la vida en tiempos de guerra.

Una propuesta muy recomendable

Miquel Gascon. Voltar i voltar 24/01/22

5.- PROPUESTAS DIDÁCTICAS

El hecho teatral, en estos momentos donde los jóvenes viven muy conectados en lo virtual, siempre puede ser una sorpresa positiva si tienen un conocimiento previo de que irán a ver y los sacamos de unos clichés preestablecidos.

En nuestro caso, el de las payasas, además debemos romper el tópico de que son espectáculos para niños y niñas, y mucho más entre adolescentes, que lo último que quieren es que les consideremos como tales.

Ir al teatro siempre es una oportunidad, no sólo para los jóvenes, sino también para los adultos. Es una actividad lúdica que puede generar un gran aprendizaje si lo queremos aprovechar. Compartir cultura, puede despertar inquietudes, dar respuestas a diversas necesidades y permitir aprender infinidad de cosas que acompañaran las chicas y chicos en su proceso de crecimiento personal.

A partir de este dossier, os queremos explicar la esencia del espectáculo, proponeros algunos ejes de trabajo que pensamos que os pueden ayudar en profundizar en aspectos interesantes, sobretodo alrededor de generar debate y diálogo.

Antes de concretar las propuestas, os apuntamos que si queréis podéis vía correo electrónico, contactar a la compañía planteando preguntas, dudas, reflexiones o lo que creáis oportuno.

Des de la compañía proponemos tres opciones para que los jóvenes y adolescentes puedan acercarse al espectáculo tanto antes, como después de ver la función.

También ofrecemos la posibilidad de que reciban una masterclass o una sesión 'de juego' en su centro educativo. Son propuestas complementarias, no es necesario que sean todas.

Para distribuir las actividades, hablamos de tres momentos: antes de ir al teatro, durante el espectáculo y después de haberlo visto.

PRE-FUNCIÓN

Lo importante antes de ir a ver el espectáculo es poner en situación a los alumnos para romper algunos tópicos. Por esto, algunas de las actividades que proponemos a continuación, van encaminadas a situar al alumnado sobre que iremos a ver.

En primer lugar, podemos preguntar a las chicas y chicos sobre qué es lo primero que se les ocurre cuando les hablamos de payasas y payasos.

-¿Qué referentes tienen?

-¿Y si hablamos de espectáculos de payasas y payasos teatrales?

Aquí podría entrar la explicación de las tres figuras clásicas de los payasos: el clown, el augusto y el contra augusto

-¿Por qué frecuentemente se habla de 'clowns' en genérico, cuando en nuestro entorno cultural deberíamos llamarlos payasos o payasas?

-Otras formas de llamarlos y alguna otra figura menos habitual.

-La nariz roja, ¿es determinante?

-Situarlos en películas que conocen, donde sin darse cuenta, han visto esta estructura.

-Las payasas y payasos, son para adultos, para niños y niñas o ¿para todo el mundo?

-Si no es así, ¿qué hace la diferencia?

-¿Qué les inspira el título?

-¿Cual es el mensaje principal que les transmite y si ven algún otro mensaje?

A partir de aquí, después de hablarlo, leemos la sinopsis y comentamos lo más relevante. Les generamos una nueva expectativa y pasamos del cliché payasos=niños.

Se puede visionar el 'teaser' del espectáculo donde ya se harán una idea de lo comentado. Y a partir de aquí, preguntamos el porqué creen que planteamos esta propuesta escénica.

La trayectoria de la compañía, siempre ha sido esta, la voluntad de reivindicar las payasas y payasos, y aún más el género en un mundo mayoritariamente masculino. Después, de todos estos años, ¿creen que estamos mejor o peor?

DURANTE LA FUNCIÓN

El hecho de asistir a una función de teatro, tiene su 'liturgia'. Es un acto social y como tal debemos tenerlo en cuenta.

¿Cuál es la actitud que se espera del público?

Por un lado ser respetuoso con el trabajo que se hace desde el escenario, tanto si está gustando como si no. Es en vivo y cualquier cosa que pase en el patio de butacas, llega en el escenario y puede condicionarlo.

Por otro lado, ser respetuoso con el resto de la audiencia.

No participar, a no ser que explícitamente se pida des del escenario. Se espera del público una actitud receptiva. Evidentemente en un espectáculo de humor, se esperan las risas, pero no que se hable, se hagan fotos y vídeos o se distraiga a quien lo está siguiendo.

Una vez terminado, es el momento de mostrar con el aplauso si ha gustado. Y si es que no, no pasa nada, se puede aplaudir como muestra del respeto al trabajo que hay detrás de cada función, o directamente no aplaudir.

Hay que tener en cuenta todo el trabajo que hay para llegar a esa hora y poco de espectáculo. Pero no solo es el trabajo del proceso creativo, sino que también se les puede explicar lo que supone el montaje técnico que lleva cada una de las funciones.

Normalmente son de 8 a 10 horas sin contar con los viajes. La llegada al teatro de buena mañana, la descarga de todo el material, cuantas personas participan en el montaje de luces (cada espectáculo ha de adaptar las luces a su diseño de iluminación, de la escenografía, el atrezzo, el ensayo técnico para comprobar que todo está en su sitio y finalmente la función.

¿Conocen a alguien que se dedique al mundo artístico? Músico, escritora, dibujante, pintora, etc...

¿Piensan que se puede vivir de arte?

¿Cómo nace una obra de teatro?, puede ser de nueva creación, como es el caso que nos ocupa, donde se parte de una idea central o de un tema y a partir de ahí se va generando toda la historia. También puede ser la adaptación de una novela o directamente la puesta en escena de un texto teatral ya existente.

El hecho de una creación como esta, tan abierto des de un principio, ¿creen que lo hace más fácil o más difícil, respecto a una obra que ya parte de un texto consolidado?

También podemos plantear al alumnado si conocen el teatro donde asistirán a la función. Si conocen algún otro en el pueblo o ciudad. Otros equipamientos culturales como bibliotecas, museos, cines, etc... y así obtendremos un mapa cultural de la localidad.

POST-FUNCIÓN

Des de la compañía ofrecemos la posibilidad de hacer una charla o coloquio al acabar la función con los intérpretes del espectáculo. Cómo sabemos que no siempre es posible i que muchas veces el tiempo es limitado, os ofrecemos otras herramientas.

Una vez en el aula iniciamos una charla. (Proponemos algunas preguntas a nivel orientativo). Comenzamos hablando de aquello más perceptivo, aquello que más ha llegado al alumnado, aquello que se ha llevado. Y poco a poco, vamos profundizando con las intenciones, los valores, i aquello que nos quiere transmitir la obra y compartimos sensaciones.

Lenguaje y pensamiento

- Si tuviésemos que resumir la obra en una palabra, ¿Cuál sería?
- ¿Qué subtítulo o explicación más detallada les pondrían?
- ¿Qué mensaje creen que se desprende?
- ¿Piensan en que nos acerca a una realidad, la cual aparentemente no resulta lejana?
- Hablamos de lo que hemos visto, ¿nos ha gustado?, ¿no?
- ¿Qué os ha provocado?
- El hecho de que una de las payasas sea un hombre, ¿os supone alguna pregunta?
- ¿Porque creen que lo hacemos?, ¿se puede leer como una reivindicación?
- ¿Cuál es la cosa que más os ha tocado?, y ¿la que menos?
- ¿Alguna cosa no os ha gustado nada de nada?
- ¿os ha emocionado?
- ¿os ha hecho reír?

Forma del espectáculo

- ¿Cómo definiríais el género de la obra?
- ¿Qué recursos utiliza?, ¿Qué tipo de formato?
- ¿Qué uso se hace de los objetos?
- ¿Qué tipo de lenguaje no verbal se utiliza?

REFERENTES

Siempre que se habla de payasos, se dice que hay pocas payasas, y eso no es exactamente así. Hagamos la prueba:

- Nombrar a tres payasas que conozcáis (difícil, ¿eh?)
- Y ahora, nombrar a tres payasos, a ser posible, vivos. (tampoco es tan fácil, ¿no?)
- ¿Porque creen que es así?
- ¿Es más complicado por el hecho de ser mujeres?
- Si además son mujeres de más de cincuenta años, ¿es aún más difícil?
- A la hora de imaginaros un payaso, más o menos todos y todas tendréis una imagen bastante parecida. Pero y si se trata de imaginar una payasa, ¿qué pasa?
- ¿Pensáis que es importante tener referentes?
- ¿Creéis que es necesario que existan espectáculos como este?

Aquí os dejamos un listado de mujeres payasas, para contradecir este tópico y por si las queréis trabajar:

Precursoras:

- Annie Fratellini
- Mary Santpere

Aunque estas dos jugaron el rol masculino.

- Nola Rae
- Gardi Hutter
- Laura Hearts
- Virginia Imaz
- Marceline
- Antoschka
- Tanja Simma
- Colette Comette
- Marina Barbera
- Lila Monti
- Grada Peskens
- Verena Vondrak
- As Marias da Graça
- Angela de Castro
- Hillary Chaplain
- Marta Carbayo
- Julie Goell
- Rachel Ponsonby
- Illi Szekeres
- Montserrat Trias
- Cristi Garbo
- Las Polis
- Cristina Medina
- Merche Ochoa
- Virginia Senosiain
- Anna Alavedra

y muchas más

MASTERCLAS

Cuando hablamos de la Masterclass, estamos proponiendo la posibilidad de que el alumnado asistente a la función reciba una clase magistral a cargo de los componentes de la compañía.

En esta clase se trabajarían juegos y rutinas de payaso, en parejas o pequeños grupos y la experiencia de lo que supone ponerse una nariz de payaso, que actitud provoca y que provoca a los demás.

La idea es proporcionar un acercamiento a la formación que tiene un intérprete de artes escénicas y ofrecer herramientas para conocerse a uno mismo, la autoestima, y el trabajo en equipo. De esta manera, acercando el hecho escénico a las jóvenes y haciendo posible que estos lo puedan experimentar de primera mano, se les acerca el teatro y los valores que se desprenden del trabajo artístico. Vivirlo no es lo mismo que verlo. Seguramente, a través de la propia vivencia es más fácil que puedan llegar a interesarse por las artes escénicas en el futuro, ya sea como espectadores o cómo futuros artistas.

6 - CONTACTO

Distribución
Alba Espinasa
alba@agombola.com
669 951 287