

LA TRINXERA

EL VIAJE DE LAS PALABRAS

Dossier pedagógico

Companvía

LA TRINXERA

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Por qué ir al teatro

La compañía

Ficha artística

QUÉ OBRA VEREMOS

Sinopsis

Proceso de creación

OBRAS QUE SE TRABAJAN

La Odisea

Don Quijote de la Mancha

Vida y obra de Gustavo Adolfo Becquer

Una habitación propia

Lisístrata

HISTORIA DE LA LITERATURA

Literatura antigua

Literatura medieval

Renacimiento

Romanticismo

Realismo

Novela del siglo XX

Actualidad

ACTIVIDADES

INTRODUCCIÓN

Por qué ir al teatro

El entretenimiento hoy en día está al alcance de la mano sin la necesidad de salir de casa para la mayoría de nosotros. Quien más, quien menos, disfruta de alguna serie en Netflix o HBO, escucha música en Spotify o Youtube, ve películas online... Las posibilidades son muchas, entonces la pregunta es obvia, ¿por qué ir al teatro si puedo disfrutar de todo lo anterior desde casa?

El teatro es un arte vivo, si preguntáis a cualquier actor o actriz os dirá que nunca hay dos funciones que sean iguales aún tratándose de la misma obra. Cuando vamos al teatro los actores y actrices están en comunión con el público, el actor/actriz siente cómo le está llegando la información al público y en base a eso su actuación cambia. No variará el texto que dice o el movimiento que ha de hacer pero sí la intensidad, el tempo... Eso hace que cada representación sea única. Hay otra característica que hace único al teatro y es que actores y público están

compartiendo un mismo espacio, lo que se recrea está sucediendo ante tus ojos y eso hace que las emociones se transmitan de manera más cercana. El público puede sentir que forma parte de lo que está ocurriendo. Por eso es crucial el respeto y el silencio del público porque éste se transmite desde las butacas hasta el escenario.

Nosotros hacemos teatro porque amamos esta profesión, amamos contar las historias que contamos y que otros puedan escucharlas y emocionarse con ellas. Es importante resaltar que se trata de un oficio ya que, a veces, olvidamos que las personas que están en escena están haciendo un trabajo que requiere un gran esfuerzo, y ese trabajo, que se refleja en una hora de representación, lleva muchos meses de preparación y ensayos detrás.

Dejarse llevar, olvidar el móvil por un rato y simplemente disfrutar de lo que ocurre ante sus ojos que, como ya hemos dicho, será una representación única que nunca más se podrá volver a repetir.

La compañía

La Trinxera es una compañía teatral valenciana nacida el 2018 y formada por Carles Sanchis y Rocío Chico. Ambos actores se conocieron en el grupo de teatro de la Universidad de Valencia (Assaig) y a raíz de ahí surgió la compañía. En 2018 La Trinxera lanza su primer espectáculo *Midnight*, interpretado por los dos miembros de la compañía y escrito por Carles Sanchis, con él consiguen ganar dos premios en el festival Vila de Mislata, 3er mejor espectáculo y mejor actriz protagonista (Rocío Chico). Después de su primer trabajo, la compañía empieza a añadir nuevos miembros a causa de las necesidades artísticas de sus siguientes producciones, así en 2021 se unen Carmen Comes, Jose Terol i Carlos Carvajal formando el equipo completo. El *Viaje de las Palabras* es el tercer espectáculo estrenado por la compañía.

Ficha artística

Aunque en escena sólo podemos ver el trabajo de las actrices y actores hay mucha gente detrás de un espectáculo, y son muchas las tareas que se deben llevar a cabo. Este es el gran equipo con el contamos para hacer *El Viaje de las Palabras*.

Dirección: Pep Sanchis y Carles Sanchis

Escenografía: La Trinxera

Diseño gráfico: Carles Sanchis

Vestuario: Mª Ángeles Camacho y Concha García

Dramaturgia: Carles Sanchis y Rocío Chico

Diseño de iluminación: La Trinxera

Reparto: Carlos Carvajal, Rocío Chico, Andrea Jara y Carles Sanchis

QUÉ OBRA VEREMOS

Sinopsis

En el viaje de las palabras surcaremos las páginas de los libros en busca de aquellas figuras reconocidas a lo largo del tiempo y de aquellas que no lo son tanto, prestando especial atención al papel que ha tenido la mujer en la historia de la literatura. ¿Han tenido el reconocimiento que se merecen? ¿Cómo se les ha tratado en la literatura y en la vida?

Para ello repasaremos toda la historia de la literatura prestando, poniendo especial atención en cinco grandes historias: La odisea, Don Quijote de la Mancha, la vida y obra de Gustavo Adolfo Bécquer, Una habitación propia y Lisístrata (adaptada al Japón actual).

También conoceremos a grandes personajes de la historia como Shakespeare, Mary Shelley, Lord Byron, y muchos más, hasta 50 personajes, y viajaremos a sus épocas y ciudades, desde Mesopotamia, pasando por la España del siglo de oro hasta llegar al Japón actual.

Una pieza con voces en directo y unas transiciones físicas basadas en la poesía visual y el movimiento. Con la particularidad de que cada historia está construida con objetos específicos que ayudan a ambientar perfectamente la época y el lugar de cada relato.

Proceso de creación

Comenzar a elaborar una obra desde cero no es una tarea sencilla. El primer paso es tener la idea de qué quiero hacer, qué quiero contar. Nuestra idea principal era aproximar el mundo de la lectura a los y las adolescentes, para ello tuvimos la idea de contar algunas historias con lenguaje de objetos (por ser un lenguaje que dominamos y que resulta atractivo) y con bastantes toques de humor, cosa que pensamos ayudaría a acercar los relatos al público al que queríamos dirigirnos pero... ¿cómo se unirían todas estas historias entre sí? ¿Contando la historia de la literatura!

Así que el siguiente paso estaba claro, conseguir diferentes libros de historia de literatura dirigidos a institutos.

Comenzamos a trabajar con ellos, a escoger que épocas y relatos queríamos reflejar con mayor detalle y cuales contaríamos por encima y entonces nos surgió una duda... ¿dónde están las mujeres? Queríamos hablar de la historia de la literatura de una forma equitativa pero, nos era

imposible, las autoras femeninas no aparecían en los libros hasta prácticamente el S XIX y lo mismo ocurría con las protagonistas femeninas. ¿A qué podía deberse esto? Virginia Woolf nos dio la respuesta con su ensayo Una habitación propia, ¿cómo íbamos a encontrar autoras y protagonistas femeninas si hasta ese momento la mujer se consideraba poco más que el complemento del hombre? Escribir un libro, para ellas, era una empresa de riesgo y no digamos ya publicarlo con su nombre.

Quisimos ser fieles a esta realidad, por eso en nuestra obra las autoras no empiezan a aparecer hasta prácticamente la mitad del relato, pero eso sí, vamos dejando ver desde un principio el papel que tenía la mujer en los libros y en la vida. Con ello no pretendemos dar lecciones a nadie, sino simplemente reflejar una verdad que ocurría y ocurre y a partir de ahí que cada cual pueda sacar sus propias conclusiones.

Obras que se trabajan

LA ODISEA

Atribuida al poeta griego Homero, al que se le atribuye también la autoría de la *Ilíada*. La *Odisea* es un poema épico griego que narra las aventuras de Ulises para poder volver a su tierra Ítaca.

Ulises en la *Odisea* es el héroe que vence todas las dificultades que encuentra a su paso, gracias a su ingenio y astucia, y tras 10 años de periplo regresa al hogar. En nuestra peculiar versión nos hemos preguntado, ¿era realmente un héroe Ulises? ¿qué pasó con los marineros que viajaban con él? ¿no es también Penélope una heroína por ser capaz de esperar 10 años a su marido evitando a los numerosos pretendientes que la acechaban?

Así pues, nuestro Ulises es un personaje con mucho ego, que se vanagloria de gestas que aún no ha conseguido y que no duda en dejar que se ahoguen sus compañeros en el mar con tal de salvarse él.

DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Es la obra más destacada dentro de la literatura española y la segunda más leída en todo el mundo, por detrás de la Biblia.

El Quijote consta de dos partes y en ambas se narran las aventuras que vive Alonso Quijano, un hidalgo venido a menos, y su escudero Sancho Panza. La novela es una gran sátira de los libros de caballería, pero no sólo eso, sino que en ella se describen y critican múltiples aspectos de la sociedad de la época. Se tratan gran cantidad de temas como la justicia, el amor, la idealización de la realidad o las utopías.

En nuestra versión del Quijote nos hemos centrado en mostrar las diferentes percepciones que tienen del mundo Sancho y Quijote y como, al final, Sancho reflexiona acerca de la locura y el modo de vivir las cosas. Ante ellos desfilarán personajes como Dulcinea del Toboso, Ginés de Pasamontes o el cura de la aldea entre otros.

VIDA Y OBRA DE GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

En lo que se refiere a Gustavo Adolfo Bécquer, hemos hecho una investigación escrupulosa de su vida y su obra literaria, hayando así una serie de paralelismos y similitudes que hemos intentado plasmar en la obra. Así sus primeros textos, que hablan de la naturaleza, del amor por la escritura y de la soledad, pueden relacionarse con la muerte prematura de sus padres y su fracaso en el terreno de la pintura.

Después podemos observar una evolución hacia temas más sentimentales como el amor, seguramente escritos en la época adolescente, cuando intentó el cortejo de varias mujeres de clase alta, y coincidiendo con su matrimonio. Y en su última etapa podemos observar como habla de temas más oscuros como la muerte, el olvido, la rabia y la desazón por la vida, debido al fracaso de su matrimonio, la muerte de su

hermano y sus expectativas literarias truncadas.

Hemos intentado plasmar todo esto dotando al personaje de Bécquer de un habla poética, con sus textos como base de su discurso y un ambiente lumínico y escénico más íntimo y surrealista, como su obra. Todo ello poniendo de relieve la figura real del poeta, ya que intentamos huir de la idealización del personaje y poner en valor los personajes y los hechos que le dieron forma a su carácter romántico.

UNA HABITACIÓN PROPIA

Es un ensayo escrito por Virginia Woolf, una de las autoras más conocidas a nivel mundial y también una de las figuras más relevantes del feminismo internacional. En este ensayo la autora afirma que una mujer debe tener quinientas libras al año y una habitación propia para poder escribir novelas. A partir de aquí, Woolf, profundiza acerca de las posibilidades reales que han tenido las mujeres para poder escribir y publicar, o de las diferencias de trato existentes entre mujeres y hombres dentro, incluso, de la misma familia, a lo largo de los tiempos. Una vez leímos el libro nos pudimos hacer una idea bastante más clara de por qué no habíamos encontrado autoras femeninas hasta el S. XIX e, incluso estas, seguían estando invisibilizadas.

En nuestra obra hacemos un breve repaso al escrito, centrándonos en algunos puntos que creemos cruciales para poder entender la situación de la mujer en la literatura. Todo ello con una Virginia narradora en medio y un coro a su alrededor que nos ayuda a comprender las distintas facetas de la autora.

LISÍSTRATA

En la actualidad muchas veces se hacen adaptaciones de textos antiguos situando el mismo conflicto en la época actual con el fin de poner de relieve las similitudes que se dan entre lo clásico y lo moderno, cosa que nos hace pensar que, en algunos temas, no hemos avanzado tanto como sociedad.

En nuestro caso quisimos recuperar la obra de Aristófanes, Lisístrata, que es una de las piezas teatrales más representadas a lo largo de la historia. En la obra original, un grupo de mujeres decide ponerse en huelga de sexo hasta que sus maridos decidan declarar la paz y dejen la guerra. Es un gran alegato a favor de la paz que nos narra el conflicto de una manera divertida y dónde la mujer tiene un gran poder de decisión en la historia.

En nuestra adaptación hablamos de la situación actual de la mujer en Japón. ¿Qué pasaría si ellas decidieran hacer una huelga como la que plasmó Aristófanes? ¿Conseguirían así más derechos?

HISTORIA DE LA LITERATURA

Literatura antigua

Hasta el S. V hablamos de literatura antigua. En ella se busca dar una explicación del mundo y sus fenómenos.

Destacan en el mundo occidental la literatura griega y la latina. La Odisea forma parte de la primera, algunas de las características de la literatura griega son la recurrencia a los temas mitológicos o las repeticiones de un mismo verso. Por ejemplo, en la odisea, las tormentas en el mar se explican atribuyéndolas a la ira de los Dioses hacia Ulises. Y nuestro héroe también tiene ciertas coletillas que se repiten ``nuestra será la gloria'' ``cantarán canciones sobre nosotros''.

Literatura medieval

Desde el S.V hasta el S. XV se da la literatura medieval. En ella hay una gran proliferación de héroes míticos, donde el papel de la mujer es el de dama en peligro y un gran fervor religioso.

Con los clérigos dedicados a la paz y el estudio, la vida de los nobles y los siervos está dominada por las guerras feudales y la conquista de territorio a los musulmanes. En nuestra obra hacemos pequeños guiños a la canción de Rolan, los Nibelungos o la canción del Cid. En Don Quijote de la Mancha, se hace una parodia excelente de lo que eran las características principales de este tipo de novelas. En la obra de Cervantes el héroe no es un héroe, sino un pobre hidalgo venido a menos que se vuelve loco, su escudero no es más que un rudo campesino de su pueblo y la bella dama en apuros, ni es una dama, ni es bella, ni está en apuros, es una campesina como podría ser cualquier otra. De modo que, el Quijote rompe con los moldes establecidos en épocas anteriores y a su vez refleja, a modo de comedia, las características principales de la novela caballeresca.

...costar nada, pero ten-
es de acabar. ¿No lo cree? —dijo
le como si estuviese a una man-
to para resucitar la discusión
dije:
o cuatro veces, muy sincera-
escuche. Está usted trompa y
acramente lo bastante borra-
quier cosa que quiera saber.
sien, pues le digo cualquier
pregunte, ande. A ver.
n cinco mil dólares?
illa para reír.
do trapos sucios. Yo sabía
y otras cosas que pensé
algún día. Es que soy una
de aquellas cosas cuan-

Renacimiento

Más tarde llega el renacimiento y el clasicismo a Europa. Esta época, aunque varía de unos lugares a otros, se suele situar alrededor del S. XVI. El renacimiento fue una gran época de cambio en la que el humanismo tuvo una gran influencia y en la que se situaba al individuo en el centro de todo.

En el lenguaje renacentista se busca la naturalidad y se huye de la afectación y el exceso ornamental. De esta época conoceremos brevemente a Maquiavelo, Moliere y su Don Juan o Shakespeare. A esta época le seguirá la ilustración que buscaba sobre todo enseñar valores y dónde la razón se antepone a la emoción.

Romanticismo

El romanticismo nace en el S. XIX y llega para romper con los cánones de la literatura anterior. El romanticismo es una reacción del sentimiento contra la razón que ensalza el misterio, la fantasía, el exotismo... En esta época nos centramos en contar la vida y obra de Gustavo Adolfo Bécquer, aunque Bécquer es considerado un poeta posromántico por la temática intimista y una aparente sencillez expresiva, alejada de la retórica vehemencia del romanticismo.

Realismo

Más avanzado el S. XIX llega el realismo y el naturalismo, las características de la literatura de esta época son, entre otras, las descripciones minuciosas y exactas de los ambientes y los personajes sin pretender idealizar las cosas o dejar de reflejar la realidad, por muy sórdida o desagradable que pueda llegar a ser. En esta época comienzan a aparecer algunas autoras y protagonistas femeninas, pero aún sigue siendo predominante la figura del hombre.

Novela del siglo XX

La novela del S. XX se caracteriza por una gran diversidad de estilos y la búsqueda de los autores y autoras de la época de nuevas formas de creación, nuevos estilos.

Dentro del vanguardismo encontramos a Virginia Woolf, la protagonista de una de nuestras historias. Las vanguardias se caracterizan por la voluntad de jugar con las expectativas del lector, la tendencia a "psicoanalizar" a sus personajes mediante el empleo de técnicas como el monólogo interior, o la afición a mezclar el argot callejero con un lenguaje más elaborado, a veces salpicado de cultismos y latinismos.

Actualidad

En la actualidad, en el teatro, pervive la representación de los clásicos que, a menudo, se adaptan y se reinventan. La sociedad contemporánea es objeto de análisis y se entiende el teatro como denuncia. Y esto es, precisamente, lo que hemos hecho en Honoka, adaptar el clásico de Aristófanes Lisístrata, centrando el problema en la situación de la mujer en Japón hoy día.

ACTIVIDADES

Antes de la obra

¿Cuál es el último libro que has leído?

¿Recuerdas el nombre de alguna autora que hayas leído? ¿Y de alguna autora importante que hayas estudiado en clase?

Revisa los libros que hay en tu casa. ¿Hay muchos escritos por mujeres? ¿Por qué crees que aparecen menos autoras que autores en los libros de texto?

Explica las características principales de las diferentes épocas de la literatura.

Clasifica los siguientes personajes o figuras del teatro y la literatura según su época literaria:

- Dulcinea del Toboso	- Shakespeare
- Lady Macbeth	- Homero
- Lisistrata	- Eva Zapico
- D'Artagnan	- Carmesina
- Federico García Lorca	- Frankenstein
- Iaiá Cárdenas	- Yerma

Después de la obra

Mirando la obra y pensando en lo que has estudiado en clase, ¿Cuáles crees que son las características clásicas que se muestran de los personajes masculinos y femeninos?

Inventa un personaje masculino y otro femenino alejado de esas características clásicas. Puedes inventar un nombre, una descripción física, su carácter, que le gusta, que no le gusta, una breve biografía...

Qué actividades y ejercicios de los que hacéis en educación física crees que pueden ser útiles para el trabajo actoral? ¿Por qué?

Vamos a hacer un juego. Una persona tiene que salir de la clase, el resto utilizando su cuerpo debe construir un espacio común como si fueran estatuas, no se puede hablar. La persona que ha salido tendrá que adivinar de qué espacio se trata. Por ejemplo, si queremos hacer un restaurante habrá estatuas que sean camareros, gente que está comiendo, cocineras, mesas, sillas...

Ahora trabajaremos por grupos. Cada miembro del grupo escogerá una época diferente. Haremos un poco de teatro. Representaremos un personaje de la época que hemos elegido. ¿Qué pasaría si estos personajes coincidieran para cenar en un restaurante? Según la época literaria hablarán y reaccionarán de maneras diferentes. Puede ser un personaje de la obra que habéis visto o uno inventado. Una vez elegido el personaje prepararemos la escena. Pactaremos lo que ocurrirá y practicaremos nuestra escena un par de veces para mostrarla al resto de la clase.

Metámonos dentro de la cabeza del Quijote. Nos colocaremos en círculo, cogeremos un objeto cualquiera de la clase y lo transformaremos en otra cosa. Por ejemplo, un lápiz podría ser también un catalejo o un palillo de dientes. Iremos pasando el objeto para hacer diversas transformaciones. ¿A qué momento de la obra del Quijote crees que hace referencia esta actividad?

Leer te cambia, te transforma, ayuda a fortalecer un carácter crítico con las cosas. Para nosotros una de las cosas más emocionantes de la lectura es coger un libro y hacernos preguntas sobre él. ¿por qué actúa así el personaje? ¿qué quería decir la autora con esta afirmación? ¿qué habría hecho yo en su lugar?

Leer, no para creernos todo lo que nos cuentan, sino para disfrutar, opinar, rechazar, en definitiva, conocernos mejor y saber qué va con nosotros y qué no.

En nuestra obra le hemos dado a los personajes y a los relatos un carácter que era el que a nosotros nos transmitían y que no tiene por qué ser lo mismo que opinéis vosotros. Y ahí reside la magia de la lectura, que a cada persona le transmite una cosa distinta.

Esperamos que nuestro trabajo os haya hecho experimentar distintas emociones y os haya despertado la curiosidad por conocer más relatos.

Companvía

LA TRINXERA