CARRUSEL
ESCUELA DE LA MIRADA

ARTES ESCÉNICAS

EL DESORDEN DE LA ARANDELA

MATERIALES PEDAGOGICOS 2016 N ° 10.
NIVEL PRIMARIO.

ALUMNOS DE 4° A 7° GRADO

CARRUSEL
ESCUELA DE LA MIRADA

(c) 2016. Mercedes Pugliese, Aimé Pansera, Verònica Mc Loughlin, Jaroslavsky Sonia, Carrusel. Escuela de la mirada. Materiales pedagógicos 2016 N° 10. Primario.

(c) 2016. Asociación Civil La Trama de difusión, formación y promoción de las artes

Primera edición: 2016. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Asociación civil de difusión, formación y promoción de las artes (LaTrama)

Impreso en Argentina
Printed in Argentina

ISBN: **987-46288**

Asociación Civil de difusión, formación y promoción de las artes (La Trama). Gandara 2992. (1431). Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carrusel. Escuela de la mirada. **www.carruseldelasartes.com.ar**
Mail: **pedagogico@carruseldelasartes.com.ar**

Carrusel. Escuela de la mirada
Coordinación pedagógica: Ana Durán, Sonia Jaroslavsky y Mercedes Pugliese.
Equipo pedagógico: Aimé Pansera, Verónica Mc Loughlin, Juan Pablo Gómez, Milagros Corcuera.

Reclamo de derechos

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin permiso escrito de la editorial.

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

ÍNDICE

Introducción p 2.

Primera parte: Guía para el docente

1- La obra: El desoren de la arandela p 4.
2- Hacia una escuela de la mirada p 5.
3- Vínculos curriculares Nivel Primario p 6.
4- ¿Por dónde seguimos? p 7.

Segunda parte: Actividades para el alumno

1- Actividad previa p 9.
2- Actividades posteriores p 11.

INTRODUCCIÓN

Este cuadernillo de materiales didácticos se concibe como una colección de recursos para continuar desarrollando aprendizajes antes y después de las funciones en el espacio de la escuela. El mismo se divide en dos partes.

La primera está dirigida a los docentes y contiene información del espectáculo del que partirán los alumnos (síntesis y ficha técnica de la obra). Además, contiene una presentación acerca del abordaje que Carrusel hace de la formación de espectadores (de manera gradual y dialogando con diversas estéticas y lenguajes artísticos). También presentamos los vínculos con la propuesta curricular de la escuela primaria para facilitar el trabajo de los docentes según su área o materia y en relación con el espectáculo presentado. Por otra parte, damos una posible orientación acerca de con qué espectáculos sería interesante profundizar el descubrimiento y formación después de esta salida. Estamos a disposición para dialogar y pensar qué es mejor para cada curso en un proceso paulatino y constante.

En la segunda parte se presentan materiales con actividades para el alumno. La idea de esta parte es darle una continuidad a la charla-debate que se realiza después de cada función, en donde se da una conversación general, coordinada por especialistas en artes escénicas, entre los estudiantes, los orientadores y los artistas, sobre aspectos de la obra que llamaron la atención de los alumnos.

Primera parte
GUÍA PARA EL DOCENTE

1-La obra: EL DESORDEN DE LA ARANDELA

SINOPSIS

Un espectáculo nacido en el seno del Grupo de Teatro Catalinas Sur que propone en esta obra de títeres, música en vivo y humor, un homenaje afectivo y jocoso al barrio de La Boca. El tango, el fútbol, la murga, el riachuelo, las periódicas inundaciones y otras características de nuestro querido barrio son contadas por "Gladys" y "Malena", dos vecinas del barrio, que atraviesan las pericias de vivir en un conventillo, "El conventillo que nos vio nacer, y jugar, y crecer, y amar".

FICHA TÉCNICO ARTÍSTICA.

Actrices, cantantes y titiriteras: Lola García y Gilda Arteta
Arreglos musicales: Cristina Ghione, Bernardo Santiago, Juliana Corazzina
Dramaturgia: Adhemar Bianchi, Ximena Bianchi y Juliana Corazzina

Dirección: Ximena Bianchi

2- Hacia una escuela de la mirada

Para Carrusel la formación de espectadores es una actividad que transcurre en el tiempo, guiada por la atención a determinadas cualidades siempre cambiantes, para producir afinidades y gustos estéticos de manera gradual a lo largo de la trayectoria escolar.

Lo que hacemos es estudiar aspectos escénicos y objetivamos la experiencia personal que se vive durante la apreciación del hecho teatral. En relación a las artes escénicas se tiene en cuenta el contexto histórico, social y político junto a los elementos escénicos que lo contienen y las temáticas a las que cada obra refiere. Además abordamos la historia y la teoría mismas del teatro, la danza o las artes visuales; ya que ninguna obra nace sin pasado, trabajamos con el referente interno.

Para desarrollar las cualidades estéticas debemos elaborar y brindar herramientas que permitan apreciar las sutilezas de las obras. Conocer esos rasgos es conocer aspectos del mundo. Creemos que los alumnos espectadores deberían a través de la incorporación de un hábito, contar con los medios de acceso, el código, o los instrumentos de conocimiento –la competencia- y de reconocimiento –la creencia, la propensión a admirar como tal (una admiración puramente estética) lo que está socialmente designado como admirable (o que debe ser admirado) por la exposición en un espacio consagrado-.

Desde esta perspectiva trabajamos para que los niños y jóvenes sean concurrentes activos y aprehendan el lenguaje propio de cada disciplina desde la dimensión experiencial, que incluye lo técnico y el lenguaje propio del teatro, la danza, las artes visuales y musicales. De modo paulatino y progresivo intentamos que los alumnos adquieran una estructura de referencia para el arte escénico y que puedan ampliarla. Otro de nuestros objetivos es facilitar la apreciación de cualidades que la mayoría de las veces escapan a su atención.

El teatro, la danza, las artes en general proponen representaciones del mundo. A través de ellas observamos personajes, parecidos o diferentes a nosotros, accionar en situaciones inverosímiles o cotidianas. El debate que se genera en nosotros y, luego de la función, con nuestros acompañantes, sobre su actuación, es una interrogación sobre las formas de hacer, de tomar decisiones y de vivir en el mundo. A través de las ficciones aprendemos y reflexionamos sobre lo que hacemos, lo que hacen los demás y quiénes somos.

El espectador, como diría el filósofo francés Jacques Rancière también actúa, como el alumno o como el docto. Observa, selecciona, compara, interpreta. "Liga aquello que ve a muchas otras cosas que ha visto en otros escenarios, en otro tipo de lugares. Compone su propio poema con los elementos del poema que tiene delante. Participa de la performance rehaciéndola a su manera, sustrayéndose por ejemplo a la energía vital que se supone que ésta ha de transmitir, para hacer de ella una pura imagen y asociar esa pura imagen a una historia que ha leído o soñado, vivido o inventado. Así, son los espectadores distantes e intérpretes activos del espectáculo que se les propone (...)". *El espectador emancipado*. Bordes Manantial. Buenos Aires, 2010.

3- Vínculos curriculares Primaria

Proponemos algunas referencias entre la obra vista y la propuesta curricular de primaria para que cada docente pueda vincular su propia planificación con algunos de los temas evocados en la obra.

Primaria – Segundo Ciclo (de 4to a 7mo grado)
ÁREA DE LENGUA y LITERATURA: El género dramático. La oralidad. La narración. La escucha. La diversidad de uso del lenguaje. El lenguaje y su contexto interpersonal o público. La expresión de la emoción. El juicio crítico: discusión y debate.

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA:
Derechos humanos: Prejuicios, estigmatización, discriminación y exclusión. Resolución de conflictos. Justicia. Problemática infantil.

Educación en la salud: Factores socioeconómicos y ambientales que favorecen o dificultan el desarrollo del ser humano. Las relaciones entre personas que influyen en el desarrollo de la salud. Los hábitos de higiene. La prevención. Enfermedades frecuentes de acuerdo a la ubicación geográfica y sus características.

Educación Ambiental: Las políticas públicas para las condiciones de vida digna: carencias habitacionales, inundaciones periódicas.

ARTES:
Música: Ritmo. Comunicación de ideas musicales. Géneros musicales. Los instrumentos. El movimiento corporal y el juego. Música en vivo. Música rioplatense. Voz hablada. Voz cantada. La expresión musical y su época: contexto histórico, geográfico, económico social.

Plástica: Composición del espacio. Identificación y simbolización de los elementos que lo forman: organización visual, sus relaciones y su sentido en la representación de emociones e ideas. La textura. Los diversos materiales. El color en la organización de la imagen. Las diversas técnicas. La producción colectiva.

Teatro: Los elementos que conforman el hecho teatral. El teatro como producción grupal. Los distintos roles. El cuerpo como instrumento expresivo. La expresión de la emoción. El trabajo de la voz. La narración y la actuación. El espacio escénico y el espacio del público. El títere. Técnicas. Multiplicidad de sentidos. Percepción. Imaginación. El juicio crítico.

CIENCIAS SOCIALES: El ambiente. El acceso a servicios básicos. La ciudad: zonas periféricas. Población: características. Desigualdad. El conflicto. Los actores sociales.

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL: El cuerpo: necesidades y sentimientos. Formas de expresión de las emociones. Valoración de las diferencias. El respeto por el otro. La intimidad: lo público y lo privado. Los vínculos saludables: resolución de conflictos. Tipos de familia. La amistad. Diferencias entre géneros y cambios a través del tiempo.

4-¿Por dónde seguir?

Si tu grupo de alumnos vio El desorden de la arandela te recomendamos ver **Romeo y Julieta de bolsillo**
http://www.carruseldelasartes.com.ar/#!romeo-y-julieta-de-bolsillo/cbu8

dirigidos a alumnos de 4º a 7º grado.

CONTACTO
Martín Lavini 15- 3793-3093 – contacto@carruseldelasartes.com.ar
Brenda Carlini 15-5914-7437 - brendacarlini@carruseldelasartes.com.ar
www.carruseldelasartes.com.ar
Facebook: /Carruseldelasartes
Desde pedagogico@carruseldelasartes.com.ar se contactará a los docentes para realizar una devolución de la actividad.

Segunda parte
ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO

ACTIVIDAD PREVIA A LA FUNCION

1-Dime cómo te mueves y te diré quién eres

Actividad grupal

Objetivos:

- Tomar contacto con el tango como espectáculo sonoro y visual
- Reconocer las variaciones y repeticiones en las interpretaciones de diferentes cantantes y músicos.

1-Desde que el tango empezó a sonar como ritmo a fines del siglo XIX fueron apareciendo diferentes modos de interpretarlo. Desde escenas de poco movimiento a otras de gran desplazamiento y de modos serios a otros más expresivos. Los diferentes cantantes y músicos fueron dándole impronta personal a las distintas melodías. Les proponemos mirar con sus alumnos los siguientes temas y analizarlos a partir de las preguntas que siguen abajo

Cuesta abajo- Cantada por Carlos Gardel https://www.youtube.com/watch?v=lQFcpuYi8L4 	**Se dice de mí-** Cantada por Tita Merello https://www.youtube.com/watch?v=x9fVFf0X7lY
Tango Op11- Cantada por Les Luthiers (del minuto 5:13 al 6:20) https://www.youtube.com/watch?v=kc6dnq3e36A 	**Tango de la película "Cinco grandes y una chica"-** Cantado y bailado por Rafael Carret y Guillermo Rico https://www.youtube.com/watch?v=esIg3HYTaV0

Preguntas:

¿Cómo se mueven los personajes en el espacio?

¿Qué gestos hacen los intérpretes? ¿Se ríen, están serios, preocupados...?

¿Qué tipos de instrumentos aparecen? ¿De qué manera se usan?

¿Dónde están los oyentes en cada caso? ¿Cómo participan?

2- La obra "El desorden de la arandela" tiene inspiración en los sainetes criollos en donde se solían recrear escenas de conventillos y se exageraban los rasgos particulares de los personajes. De esta manera los movimientos de los personajes buscaban hacer foco en características llamativas. En clase se puede explorar el procedimiento de exageración. Algunas ideas:

- Reconocer algún gesto de un personaje conocido de la televisión o maestro de la escuela y probar a imitarlo de una manera exagerada.
- En ronda pasar un gesto a quien esté al lado. El que lo recibe deberá pasarlo al que sigue agrandándolo un poco. Continuar el pasaje de gestos hasta llegar al que empezó.
- Imitar el movimiento de algún músico y luego imaginar que el instrumento se vuelve gigante.
- Diseñar títeres de varilla (se pueden usar hojas blancas pegadas sobre cartón y palitos de brochette) a partir de caricaturas sacadas de internet e inventarles un movimiento particular a cada uno

Caricatura de Carlos Gardel.
Pablo Piloña

Sainete "El conventillo de la Paloma"- Alberto Vacarezza (Director Santiago Doria)

ACTIVIDADES POSTERIORES

¿Y después?

Después del cine o el teatro solemos ir a sentarnos a un bar o restaurant para comentar lo que vimos. Luego de los aplausos debimos alejarnos de ese mundo extra-cotidiano y volver a la realidad. Charlamos para volver sobre las escenas que nos hicieron reír o las que nos provocaron enojo. A veces discutimos, otras recordamos nuestras vidas. Y hay veces en las que nos quedamos callados y nos tomamos de la mano para probar el café en silencio. La experiencia de visita despierta emociones de diferente tipo en nosotros y en nuestros alumnos. Hay un tiempo de reacomodamiento entre la salida y la llegada a la escuela. Poder compartir lo que se vivió en el lugar es una oportunidad de vivir juntos ese despegue que nos vuelve cambiados a la vida cotidiana. Si decidimos llevar comida, es un buen momento para charlar informalmente sobre gustos y sensaciones. El oído es importante para estar atentos a lo que le haya pasado al grupo y a la necesidad de compartir. No es el momento para evaluar ni hacer preguntas sobre el nivel de comprensión. Es el tiempo para abrir la puerta a lo espontáneo, al fin de fiesta, al cierre de ese día fuera de la escuela. 8 9 En la escuela La escuela da la oportunidad de profundizar los temas y de tratarlos durante días sucesivos. También permite un trabajo personalizado porque cada docente conoce a sus alumnos y puede elegir actividades más adecuadas para unos y otros.

ACTIVIDAD 1: **Las postales también pueden ser obras de arte**

Trabajo grupal/individual y en pequeños grupos

Objetivo: Explorar el uso de postales como forma de comunicación

1- En la obra "El desorden de la arandela" las distintas escenas son pensadas como postales del barrio, como pedazos sueltos de un rompecabezas que van apareciendo frente al público. Contar la realidad de esta manera es entrar en un espacio en donde lo pequeño deja lugares sueltos para que el espectador complete. Le proponemos mirar el fragmento que sigue de la película "El cartero" en donde el personaje graba sonidos del pueblo para que Neruda que está lejos pueda recordar su lugar.

https://www.youtube.com/watch?v=cSVqgS0d_3I
– Ver desde 1:37:00 a 1:40:50 (la copia está hablada en italiano y tiene subtítulos en portugués, pero se ven claramente los distintos lugares donde decide grabar sonidos).

2- Con los alumnos se puede probar a generar distintos tipos de postales. Les proponemos algunos temas y formatos:

TEMAS	FORMATOS
Las postales de mi familia	**Sonidos grabados**
Las postales de las cosas que me dan alegría	Tarjetas de papel negro con dibujos con lápiz o témpera blanca que se puedan mandar por correo a una persona real
Las postales de la calle en donde vivo	Olores guardados en frasquitos (adentro pueden ir plantas, flores, pedazos de madera, líquidos o algodones embebidos en fragancias)

Las postales de mi año escolar	Collage con revistas sobre cartulinas para exponer en el patio de la escuela
Las postales de mi viaje imaginado	Cada alumno trae tres alimentos que funcionen como postales y explica por qué los eligió
Las postales del país	Fotos escritas en donde se describa una acción o un paisaje. Ejemplo para las postales de la familia: • Mi hermano jugando con su autito rojo. • Mi mamá peinándose mientras escucha música de fondo. • Mi tío gritando porque encontró una lagartija en su zapato.

3 - La forma de comunicarnos en las redes sociales y el chat muchas veces se parece al envío de postales, a mensajes chicos en donde se trata de contar un momento o expresar una emoción con imágenes y pocas palabras. Les proponemos separar el grupo en dos equipos que salgan a recorrer el colegio para elegir un espacio que el equipo contrario deberá adivinar. Con ayuda de un celular en cada grupo deberá ir mandando "postales" escritas y fotos de detalles como pistas. Ganarán los que descubran primero el lugar de los otros. Al volver al aula se pueden ver los mensajes de todos y discutir sobre el tipo de información que mandaron.

ACTIVIDAD 2: Letras para reír, letras para llorar

Trabajo grupal y en pequeños grupos
Objetivo: Investigar los recursos para provocar emociones en las letras de tango
1- Las letras de los tangos suelen poner las emociones en primer plano. Ya sea para marcar la tragedia o para provocar humor. Les proponemos comparar algunos fragmentos y analizar qué tipo de efectos quieren provocar en el que escucha.

Adiós muchachos[1] (...) Adiós muchachos ya me voy y me resigno... Contra el destino nadie la talla... Se terminaron para mí todas las farras, Mi cuerpo enfermo no resiste más... Acuden a mi mente Recuerdos de otros tiempos, De los bellos momentos Que antaño disfrute, Cerquita de mi madre, Santa viejita, Y de mi noviecita Que tanto idolatre. Se acuerdan que era hermosa, Más linda que una diosa Y que, ebrio yo de amor, Le di mi corazón Mas el señor, celoso De sus encantos, Hundiéndome en el llanto, Me la llevó.	¿Qué emoción despierta recordar a la madre y a la novia en el momento cercano a la muerte? Que la novia haya sido hermosa, ¿acrecienta el sentimiento de tristeza? ¿Cuál es la idea del destino y/o de Dios en esta situación?
Chorra[2] (...) Si hace un mes me desayuno con lo qu' he sabido ayer, no er'a mí que me cachaban tus rebusques de mujer... Hoy me entero que tu mama "noble viuda de un guerrero", ¡es la chorra de más fama que ha pisao la treinta y tres! Y he sabido que el "guerrero" que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como m'engrupiste vos. ¡Está en cana prontuariado como agente 'e la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador! Entre todos me pelaron con la cero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, "la viuda" y "el guerrero" lo que me costó diez años de paciencia y de yugar...	¿Qué emoción despierta recordar a la madre y a la novia en el momento cercano a la muerte? Que la novia haya sido hermosa, ¿acrecienta el sentimiento de tristeza? ¿Cuál es la idea del destino y/o de Dios en esta situación? ¿De qué manera lo engañaron al que canta este tango? ¿Por qué usa las comillas al hablar de "la viuda" y "el guerrero"? ¿Por qué la tragedia de haber perdido lo que le costó diez años puede provocar humor? ¿Por qué algunas situaciones terribles pueden causar gracia? (Recomendamos explicar el significado de las palabras del lunfardo que sean desconocidas. Se pueden consultar en http://www.elportaldeltango.com/dicciona.htm)

[1] "Adiós muchachos"-Tango 1927-Música: Julio César Sanders-Letra: César Vedani
[2] "Chorra"- Tango 1928"- Música: Enrique Santos Discépolo-Letra: Enrique Santos Discépolo

2- La parodia es un procedimiento por el cual se transforma un texto o canto conocido en uno nuevo. Le proponemos que en grupos de dos los chicos cambien letras de tangos para provocar diferentes emociones (las estrofas se pueden buscar en la página "Todo tango" **http://www.todotango.com/spanish/**).

a. ¿Cómo sería "El día que me quieras"[3] si fuera triste? ¿Y si fuera una canción cómica?

b. ¿Qué pasaría si el "Caminito"[4] no estuviera borrado y ahora hubiera ahí una pizzería?

c. ¿Cómo sonaría "Volver"[5] si en vez de "marchita" la frente estuviera "florida"? ¿Y qué pasaría si "veinte años" fueran muchos en lugar de "nada"?

ACTIVIDAD 3: Música que suena
Trabajo grupal
Objetivo:

- Percibir las diferencias de la música en vivo
- Reconocer los sonidos escolares

La música ocupa un lugar central en la obra. Las actrices cantan en vivo acompañadas por un bandoneón y música que suena de fondo. Esto hace que la acción suceda de una manera única para ese público en particular.

1- El lugar desde donde se emite el sonido genera diferentes efectos que es interesante analizar y percibir. Les proponemos mirar las siguientes imágenes y compararlas.

2- ¿Qué lugar ocupará la música en cada caso? ¿Cómo se perciben los sonidos cuando los músicos están detrás? ¿Y cuándo están adelante? ¿Es lo mismo que haya micrófono que el sonido sea el natural?

Muchas iglesias tienen órganos que se ubican en el balcón del fondo. Los cantantes pueden ubicarse en ese sector o hacerlo en el altar

Los teatros como el Colón tienen una fosa donde se ubica la orquesta cuando se representa una ópera o un ballet. El coro se ubica sobre el escenario y muchas veces forma parte de escenas de óperas como personajes.

[3] "El día que me quieras"-Canción 1935-Música: Carlos Gardel-Letra: Alfredo Le Pera
[4] "Caminito" 1926 Música de Juan de Dios Filiberto, Letra de Gabino Coria Peñaloza
[5] "Volver"-Tango 1935-Música: Carlos Gardel- Letra: Alfredo Le Pera

Hay espectáculos teatrales que tienen un instrumento permanentemente en escena (en este caso es el piano y Liliana Felipe es la intérprete). El micrófono registra el sonido de la voz y del piano.

3- No siempre es fácil tener acceso a diferentes tipos de instrumentos, pero sí es posible producir sonidos con elementos de la vida cotidiana. Lo invitamos a ver estos videos y a probar con sus alumnos a fabricar sonidos con elementos que tengan en el aula. También puede ser interesante registrar los sonidos que hacemos en la escuela, desde las canciones que se cantan a lo que generan los desplazamientos o movimientos dentro del aula

a. Para pensar ¿Cómo sería un rock que suene abriendo y cerrando los cierres de las cartucheras? ¿Y una canción infantil soplando los capuchones de las lapiceras? ¿Se podrá inventar una melodía tocando con palitos las rejillas del patio?

	"Ayúdame a mirar" Dúo Karma- (Cuba) Hacen ritmo con dos vasos de plástico. https://www.youtube.com/watch?v=Q5abviv9nal
	"Tachitos" de Caracachumba- (Argentina) Hacen percusión con cacerolas dadas vueltas. https://youtu.be/ViUW0hvOSis?list=PLD089AF95837C0A2F
	"In The Summertime" Mungo Jerry (Reino Unido-1970) Uno de los músicos sopla una botella y golpea el piso con sus botas. https://www.youtube.com/watch?v=yG0oBPtyNb0
	"Down on the Corner", Creedence Clearwater revival (Estados Unidos-1970) Una tabla de planchar y un palo con un hilo son parte de los instrumentos. https://www.youtube.com/watch?v=6XIBrO1xATk

Carrusel. Escuela de la mirada
Coordinación pedagógica: Ana Durán, Sonia Jaroslavsky y Mercedes Pugliese.
Equipo pedagógico: Aimé Pansera, Verónica Mc Loughlin, Juan Pablo Gómez, Milagros Corcuera.
Producción general: Verónica Saban
Producción, marketing y ventas: Martín Lavini, Brenda Carlini.
www.carruseldelasartes.com.ar
Facebook: **fb.com/carruseldelasartes**
Buenos Aires, Argentina, 2016.

CARRUSEL

ESCUELA DE LA MIRADA

2016