

LU

CUADERNO PEDAGÓGICO

by Cia.Maduixa

ÍNDICE

Créditos

Autora: Gemma Quintana

Fotografías: Cía Maduixa

Maquetación: Joan Santacreu

Antes de venir a ver Lú

1. *Nuestro espectáculo: Lú*
2. *Nuestro lenguaje: la danza (y otros amigos)*
3. *Para disfrutar de todo y más*

Lú, dos niñas que trabajan

Lú, dos niñas que imaginan

Lú, dos niñas que se tienen la una a la otra

Una creación de Cia. Maduixa.

El equipo

Actividades

Referencias

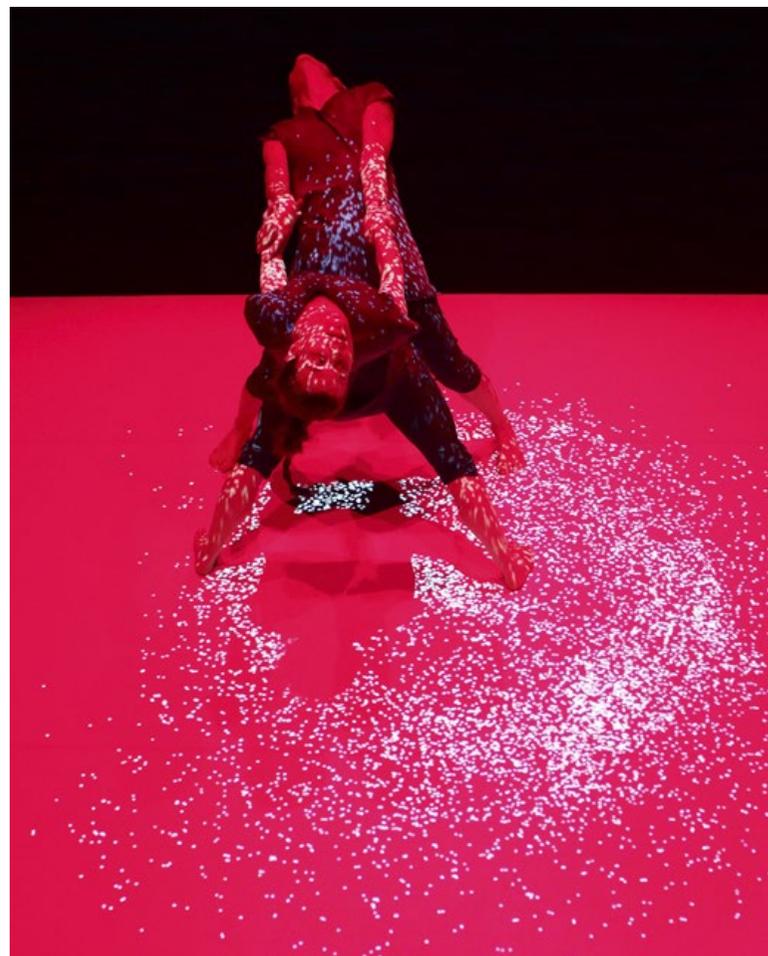
PRESENTACIÓN

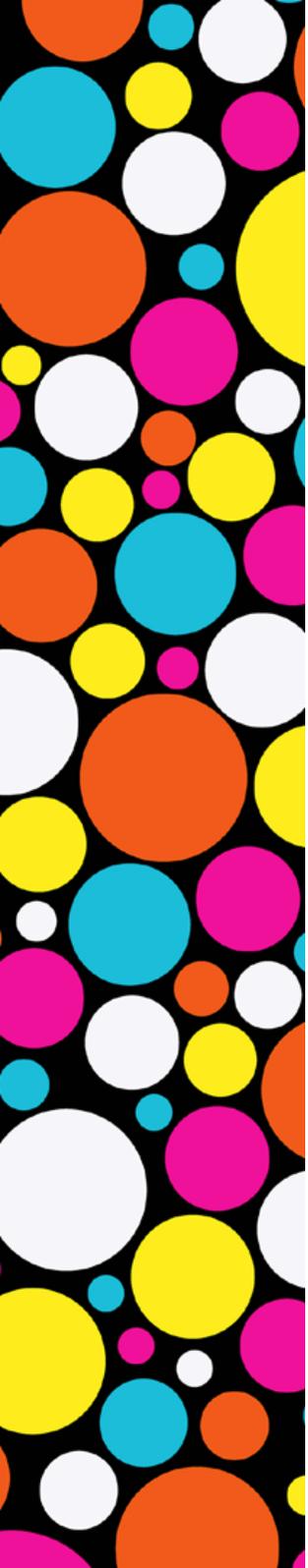
A los docentes

La danza y unas imágenes de gran plasticidad son las herramientas con las que nos gusta jugar en Maduixa para mostrar nuestra forma de ver el arte: un medio para cambiar el mundo a través de la belleza. Nos animamos a abordar un tema que nos preocupa, el trabajo infantil que aún sigue dándose en gran parte del mundo. Pero queremos mostrarlo a partir del mundo de la fantasía y la imaginación, como una puerta abierta a la esperanza, gracias a la cual los más pequeños resisten la dureza de sus condiciones de vida.

Es esta pieza, a caballo entre la danza contemporánea, el audiovisual y las artes plásticas, hay dos niñas que cada día se ven obligadas a trabajar en condiciones tremendamente duras. Ellas, sin embargo, logran sobrevivir día tras día con un enorme poder de resiliencia. Quizás es porque su mundo interior, ese universo imaginario que comparten y donde se refugian, les permite hacer frente al sufrimiento y la injusticia. Ellas, juntas, encuentran la manera de jugar. Y en sus juegos reflejan sus sueños y anhelos: un hogar y una familia. Nos lo cuentan mientras nos invitan a liberar la imaginación, y en especial, la creatividad.

Con un título, *Lú*, que en chino significa “camino”, este montaje nos introduce en la magia y la poesía de un mundo plástico a partir de puntos, líneas y formas, donde la inspiración oriental viene del minimalismo y también del universo puntillista de la japonesa Yayoi Kusama.

Lú es
un espectáculo
de aniversario. Un
regalo. Una pieza tan
pequeñita y delicada como una
semilla. Y al igual que una semilla,
viene cargada de grandes esperanzas
y enormes sueños. Lú reivindica
nuestra manera habitual de
hacer danza: como un medio
para cambiar el mundo a
través de la belleza. Un
camino.

Objetivos pedagógicos

Con Lú queremos invitar a los más pequeños a mirar afuera, para tomar conciencia de que no todos los niños y niñas comparten la misma cotidianidad. Y al mismo tiempo, mirando dentro, los más pequeños pueden entender el gran poder del juego y de la imaginación para encontrar la felicidad. El arte, que emana de esa capacidad de jugar e imaginar otras realidades es nuestro lenguaje, y por eso proponemos distintas actividades, todas adaptables al nivel de cada grupo, para expresarse y entender las formas de expresión del teatro, la danza y el arte plástico.

ANTES DE VENIR A VER LÙ路

1. Lù 路, nuestro camino.

Lú es la historia
de dos niñas que labran
día tras día.

Las niñas siembran
y siembran campos de arroz,
y de centeno.

Y entre semilla
y semilla, sin dormir,
siembran sus sueños.

Míralas jugar
inventándose un hogar
repleto de luz.

¿Y si fueras tú?
Bailando este camino,
que es Lú en chino.

Esta historia se cuenta sin palabras. Todo es danza y luz. Pero te hacemos un pequeño resumen de una forma muy especial: con varios haikus.

Un haiku es una poesía pequeñita, un racimo de palabras ordenadas, como semillas sobre el suelo.

La primera frase, verso, tiene 5 sílabas, el segundo 7, y el tercero, de nuevo 5.

¡Cuéntalos, a ver si lo hemos hecho bien!

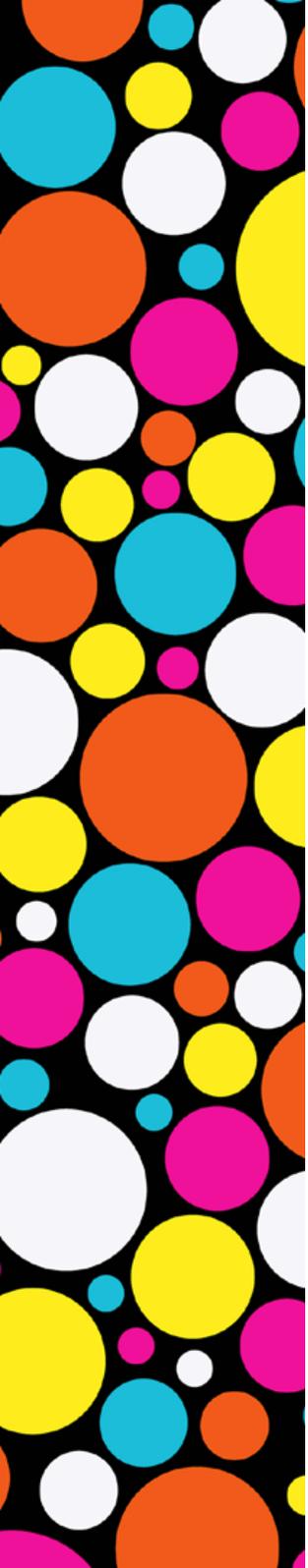
(Si la siguiente palabra empieza por vocal se unen y forman una sola sílaba, cosas de los poemas que son juguetones).

El haiku no necesita rima, aunque a nosotros se nos han colado un par.

¿Sabes lo que es rimar?

Busca nuestras rimas en estos haikus.

¿Te animas a crear tu propio haiku?

2. Nuestro lenguaje: la danza y otros amigos

Maduixa, somos una compañía de danza, así que nuestra manera de expresarnos es a través del movimiento del cuerpo y de la música.

¿Has visto alguna vez un espectáculo de danza? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Te gustó?

Bailar es muy divertido. Bailando puedes expresarte sin usar las palabras. Bailar es como hablar con el cuerpo. Por eso decimos que la danza es nuestro lenguaje: con esta forma de expresión hablamos al público y contamos nuestras historias, emociones, ideas...

La danza es un lenguaje universal. Nuestros espectáculos pueden disfrutarlo los niños y las niñas desde China hasta México, desde Inglaterra hasta Japón, desde Laponia hasta... bueno, niños y niñas de cualquier rincón del mundo. Y no solamente niños y niñas, sino toda la familia. Porque nuestros espectáculos no tienen edad.

Pero además de la danza, hay más cosas que pasan en el escenario que nos ayudan a contar cada historia: Para bailar necesitamos **música**... aunque algunas veces esa música sea el silencio. La música también es un lenguaje que se entiende en todos los lugares, todos y todas nos emocionamos con la música.

¡Pon a tope tu sentido del oído!

¿Qué más? Pues **la luz** no puede faltar, porque si no, no veríamos nada de nada. Pero además de iluminar la escena, la luz nos ayuda a crear una historia mucho más interesante: hay colores y muchas proyecciones.

En Lú, y en todos los espectáculos de Maduixa, nos gusta jugar con la tecnología. Hacemos que la luz baile y cuente parte de la historia. Las proyecciones nos permiten contar lo que piensan los personajes, sin hablar, solo con imágenes, colores y formas. La luz lo vuelve todo tan divertido, que hasta podemos bailar con ella.

¡Pon a tope tu sentido de la vista!

Observa todo lo que ocurre en escena. No te pierdas detalle!

3. Para disfrutar de todo y más

Cuando vengas a ver *Lú*, encontrarás varias cosas que te llamarán la atención (especialmente si has ido al teatro otras veces)

- En este espectáculo, el público no está delante de un escenario. ¡El público está alrededor! Sí, estaremos sentados en torno al escenario, en los cuatro lados. Es una idea genial, porque así podemos disfrutar con todo detalle de lo que ocurre en cada lado de la escena... es como si estuviéramos totalmente dentro de la historia.
- Las bailarinas va a bailar en un espacio muy pequeño. Ese espacio, el escenario, es esta vez como una alfombra, pero una alfombra mágica. No hay telón, ni paredes. La alfombra es como un libro que se abre y del que sale esta historia. Esa alfombra es al mismo tiempo un campo de cereales, donde las niñas trabajan, pero también es un tapiz donde se bordan sus sueños... sueños en forma de luz.

¿Cuál es tu parte?

¿Pensarás que el público solo tiene que mirar. Y es cierto. Pero, como esto sucede en un lugar donde los intérpretes y el público estamos juntos, también la energía del público ayuda o no a que todo salga bien.

Para que esa energía sea la mejor y disfrutes mucho de *Lú*, te damos estas ideas:

- **Mantente en silencio, porque el ruido (de un móvil, de una conversación) puede hacer que las bailarines pierdan algo muy importante: la concentración.**
- **Respetar el espacio de la actividad: no es el patio del cole, ni un restaurante: pero puede ser mucho mejor.**
- **Es importante que tú tampoco pierdas tu concentración. Deja fuera de tu mente lo que te distraiga y prepárate a sentir.**
- **Déjate llevar por la danza, la música y la luz.**
- **Abre tus sentidos a la emoción... porque esta historia es un poco triste, pero muy optimista. ¿Sabes lo que significa ser optimismo?**

LÚ路, DOS NIÑAS QUE TRABAJAN.

Nota para docentes:

Las niñas de esta historia, como muchos niños y niñas en el mundo, se ven obligadas a trabajar en la tierra durante muchas horas. Plantando, sembrando... de sol a sol. En este caso, trabajan la tierra, pero no es este el único trabajo que los niños y niñas están obligados a hacer en algunos países.

Como están trabajando, porque lo necesita su familia o porque no tienen una familia que les cuide, no pueden hacer algo tan sencillo como, por ejemplo, ir a la escuela o salir a jugar.

Pero son niñas, y como tal tienen unos derechos, los derechos de la infancia, entre ellos el derecho a la educación, la protección y el tiempo de juego.

¿Qué queríamos contar?

Queremos que los niños y niñas del mundo sepan que hay otros niños y niñas en este mismo mundo que tienen una vida muy distinta. Esperamos que así se den cuenta de las cosas estupendas que pueden disfrutar cada día. Pero al mismo tiempo, nos gustaría que Lú sirviera para reconocer que tenemos que seguir colaborando y exigiendo que se cumplan los derechos de los niños y niñas de todo el planeta. Por pequeños que seamos, podemos poner nuestro granito de arena.

Creemos que el teatro, la danza, el arte, puede servir para encender una luz que alumbre en aquellos lugares que están oscuros, invisibles. Los niños y niñas pueden entender que la vida tiene matices, pero igualmente, siempre, es nuestro deber como artistas, como educadores, es mostrarles que existe una puerta abierta a la esperanza.

Vamos a pensar sobre ello. Actividad de reflexión.

¿Sabías que hay muchos niños y niñas en el mundo que tienen que trabajar como si fueran adultos?

¿Por qué crees que pasa esto?

¿Cómo piensas que sería tu vida si no tuvieras tiempo para jugar? ¿Y si no tuvieras juguetes?

¿Cómo piensas que sería tu vida si no pudieras ir a la escuela? Anotar qué cosas disfruto que estas niñas no tienen...

¿Sabías que todos los niños y niñas tienen derecho a jugar? Es uno de los derechos de la infancia que todos los países han prometido respetar desde hace ya 40 años. ¿Te interesan tus derechos? Hagamos una investigación por grupos. Vamos a buscar qué son y cuáles son los derechos de la infancia. Podemos presentar nuestro trabajo con dibujos, fotos de revista, fotos de internet y hacer un bonito mural para no olvidarnos nunca de que somos personas con derechos.

LÙ路, DOS NIÑAS CON UN GRAN PODER: SU IMAGINACIÓN.

Estas pequeñas no tienen una vida fácil. Pero siguen siendo niñas y, aunque trabajen como adultos, necesitan jugar y jugar.

Así que inventan juegos con lo poquito que tienen a mano: un palo, sus semillas, la tierra.

Pero ellas cuentan con algo más, un juguete muy divertido y mágico, algo que nadie les puede quitar. Algo que les permite ir lejos, muy lejos, allí donde deseen: su imaginación.

Y nosotros podemos ver lo que ellas imaginan proyectado en la escena. Nos invitan a entrar en su mundo imaginario. Es un mundo lleno de puntos, que nacen a partir de las pequeñas semillas con las que juegan. Y de los puntos a los colores, de los colores a las formas y de la forma a los sueños.

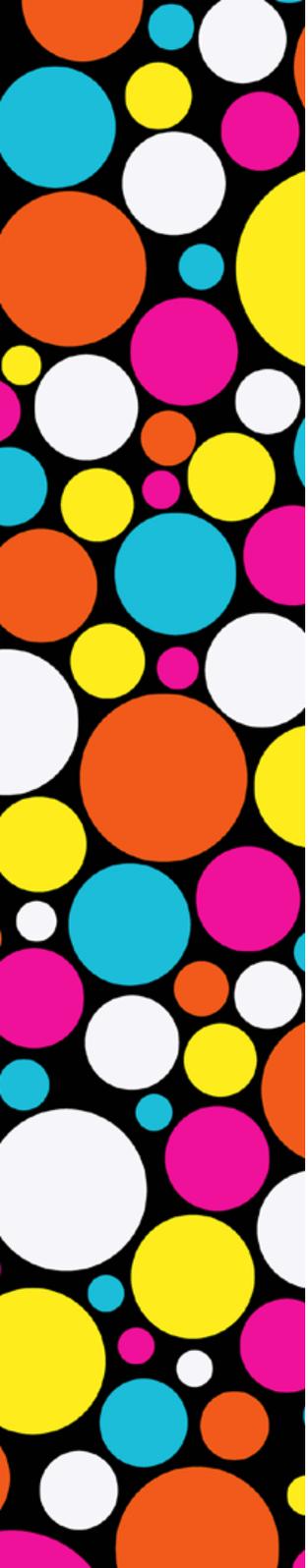
Y su imaginación es como un gran poema que no se escucha, pero se puede ver y compartir.

¿Qué nos inspiró?

Antes de hacer un espectáculo, pensamos en un tema, tenemos una idea. Luego, la ponemos en movimiento y van surgiendo ideas. De ahí sale la coreografía (los pasos de baile) y las proyecciones (los juegos de luces y formas).

Cuando empezamos a jugar con las semillas, todos esos puntos colocados de forma simétrica que parecían querer ponerse a bailar nos recordaron el arte de una artista japonesa llamada Yayoi Kusama.

Ya nuestro espectáculo tenía algo muy oriental, su título y estas niñas labradoras. El arte de Yayoi nos llevó más lejos aún.

**“Seguí el hilo del arte y de alguna manera descubrí un camino que me permitió encontrar algo por lo que seguir viviendo”.
Yayoi Kusama.**

Yayoi Kusama es una artista japonesa que no solo pinta, sino que también hace fotografía, escultura, teatro...

En su trabajo le interesa mucho la repetición de patrones y es famosa por sus lunares de colores brillantes que llenan todo el espacio. Sus pinturas son muy vibrantes y llamativas. Ella cree en el poder del arte para superar los malos momentos y sobre todo, en el poder de los lunares. Con sus puntos y lunares de colores, Yayoi teje redes infinitas que nos sostienen. Su obra tiene un poder casi hipnótico, como si estuvieras dentro de un sueño.

Yayoi también tuvo que dejar la escuela secundaria para trabajar en un fábrica durante la Segunda Guerra Mundial. Pero luego se hizo muy famosa por su arte lleno de color y entusiasmo.

LÚ路, DOS NIÑAS QUE SE TIENEN LA UNA A LA OTRA

Además de su imaginación, estas dos niñas tienen algo fundamental: una amiga. Ambas comparten un vida dura, pero estando juntas todo es más divertido, más grande, más bello... y es mucho más fácil afrontar las cosas malas.

Ellas comparten los juegos, las risas, las penas y hasta los sueños. Ambas sueñan con un hogar, con una familia. Y mientras, pueden darse la mano y bailar juntas.

Y ¿qué podemos aprender?

Nuestro final es todo un principio. Estas dos niñas, igual que tantos niños y niñas en todo el planeta, nos demuestran su enorme capacidad para sacar lo mejor de cada situación. Su mirada inocente, sin prejuicios, construye un mundo nuevo lleno de posibilidades.

Esto es lo que llamamos resiliencia, extraña palabreja, que habla de nuestra capacidad para adaptarnos a situaciones difíciles.

Nuestro pequeño espectáculo nace con la idea de recordar que hay pequeñas cosas que nos muy hacen felices y que esas “semillas de felicidad” hay que compartirlas. Y que los pequeños tienen mucho que enseñarnos sobre esto de jugar y aprovechar las pequeñas alegrías.

LÙ路, UNA CREACIÓN DE CIA. MADUIXA

Nuestra compañía se llama Maduixa, que significa fresa. Nos pareció un buen nombre para una compañía de danza que quería gustar mucho a todos los públicos. Maduixa es un nombre sonoro, vibrante, sabroso y lleno de color. ¿No te parece?

Con este nombre llevamos ya 15 años recorriendo el mundo con nuestros espectáculos, y para celebrar nuestro cumpleaños hemos creado Lù, porque nos recuerda que hay que seguir jugando, soñando, imaginando... y queremos seguir construyendo un camino juntos. Junto a ti, que nos das tu mirada y tu tiempo, y te atreves a soñar a nuestro lado.

En estos 15 años hemos hecho muchas cosas, hemos ganado muchos premios y hemos visitado muchos países y conocido a muchos amigos y amigas por el mundo. Vamos a ver este pequeño álbum de fotos de nuestros espectáculos más queridos.

LÚ路, UNA CREACIÓN DE LA CIA. MADUIXA

Nuestra compañía se llama Maduixa, que significa fresa. Nos pareció un buen nombre para una compañía de danza que quería gustar mucho a todos los públicos. Maduixa es un nombre sonoro, vibrante, sabroso y lleno de color. ¿No te parece?

Con este nombre llevamos ya 15 años recorriendo el mundo con nuestros espectáculos, y para celebrar nuestro cumpleaños hemos creado Lú, porque nos recuerda que hay que seguir jugando, soñando, imaginando... y queremos seguir construyendo un camino juntos. Junto a ti, que nos das tu mirada y tu tiempo, y te atreves a soñar a nuestro lado.

En estos 15 años hemos hecho muchas cosas, hemos ganado muchos premios y hemos visitado muchos países y conocido a muchos amigos y amigas por el mundo. Vamos a ver este pequeño álbum de fotos de nuestros espectáculos más queridos.

EL EQUIPO

Intérpretes

Laia Sorribes & Melissa Usina

Idea y dirección

Joan Santacreu

Dramatúrgia y ayudante de dirección

Paula Llorens

Dirección coreográfica

Baldo Ruiz

Asesoramiento de movimiento

Cristina Fernández

Composición musical

Damián Sánchez

Trabajo investigación cuerpo

Pau Bachero

Audiovisuales

Virtual Art & Bea Herráiz

Vestuario

Joan Miquel Reig

Realització vestuario

Blancatela

Efectos sonoros

Dani Miquel

Diseño de luces

Ximo Olcina

Técnico de luces

Sergi Sanjuan

Espacio sonoro

Andrés Roses

Diseño gráfico

Joan Santacreu

Fotografías

Jordi Pla

Juan G. Sanz

Ayudante de producción

Elena Villagrasa

Marianne Maravilla

Distribución y producción

Loles Peris

Producción ejecutiva

Maduixa Teatre

ACTIVIDADES PLÁSTICAS

1. CUADROS REDONDOS / Al modo

“Hago arte con la esperanza de que pueda tocar los corazones de las personas”.
Yayoi Kusama

Objetivos: Investigación del universo plástico de Yayoi Kusama. Experimentación plástica con distintos materiales. Desarrollo de la creatividad y del concepto de inspiración, conectando con lo que hemos visto en el teatro. Acercamiento a distintas maneras de disfrutar del arte, como artistas y como público, en el museo o en el teatro. Divertirse con el arte.

Déjate inspirar por la obra de Yayoi Kusama para hacer tu propia obra. Te proponemos varios materiales según lo que quieras experimentar.

1. CON NUESTROS DEDOS

Materiales: Pintura de dedos de varios colores. Papel continuo blanco. Traer todos los dedos a clase.

PINTURA DE DEDOS Y UN BUEN PAPEL. Para hacer los círculos podemos usar nuestros propios dedos (y usar formas circulares más grandes como tapas de botellas, garrafas o botes). Podemos hacer grandes obras colectivas en papel continuo y decorar nuestro aula o los pasillos del cole.

2. DE IMPRESIÓN

Materiales: Patatas de diferentes tamaños. Cuchillo que usará un adulto. Pintura acrílica de varios colores. Papel, cartón o catulina.
CON PATATAS. Otra manera muy interesante de experimentar este mundo de lunares que propone Yayoi Kusama es usando patatas cortadas. Si son de distintos tamaños, mejor. Las usamos como sellos con pintura acrílica de los colores que se nos antoje. ¡A imprimir lunares!

3. UN BUEN CORTE

Materiales: cartulinas de colores (unas para recortar círculos y otras como base de la composición) tijeras, punzones, pegamento. Tapas de distintos tamaños, cosas circulares o un compás.

CON CARTULINAS DE DISTINTOS COLORES. Podemos dibujar y recortar sobre cartulinas de colores nuestros propios lunares para luego combinarlos y pegarlos. Así haremos un trabajo colaborativo y otro de creación individual.

Podemos investigar distintas maneras de conseguir círculos perfectos: con tapas, macetas, latas... o con un compás.

2. NUESTRA PROPIA INSTALACIÓN. Una instalación artística

Una instalación artística es como un cuadro gigantesco, tan grande, que ocupa toda una habitación. Preparar tantos círculos de colores y tamaño que podáis entre todo el grupo. Os hemos dado muchas ideas de como hacer círculos.

Vamos a hacer una gran instalación de puntos en nuestra habitación como si se tratara de una sala de exposición.

3. EL PODER DE UN SUEÑO

Para que crezca algo tan grande como un bosque, solo hacen falta algunas semillas. Vamos a jugar con semillas que puedan ser el germen de nuestros sueños, sueños tan grandes como un bosque.

Materiales: Necesitaremos cartón, pegamento, semillas (lentejas, soja, arroz...) y ganas de soñar.

Sentados en círculo y con una música suave de fondo, vamos a cerrar los ojos y pensar en nuestros sueños. ¿Cómo nos gustaría que fuera nuestro mundo? ¿A quién querríamos conocer? ¿Qué nos gustaría ser? ¿Soñamos con bailar, con volar, con volver a ver a un amigo que está lejos, con tener una mascota especial...?

(Por cierto, meter las manos en un bol lleno de semillas es muy relajante y nos puede ayudar a conectar mejor con nuestro sueños)

Elegimos uno de nuestros sueños: aquel que nos hace más ilusión. Vamos ahora a pensar cómo lo dibujaríamos si solo pudiéramos hacer una forma. ¿Complicado? (Por ejemplo, yo sueño con tener una mascota especial: un pingüino. La forma en que he elegido representar mi sueño es el perfil de un pingüino).

Cuando tengamos una idea clara, nos ponemos a dibujar. Solo hay que dibujar la forma en el cartón y recortarla. Finalmente, la rellenamos de semillas pegándolas en el cartón hasta que no se vea la superficie. En una tarjeta o pieza de papel escribimos nuestro sueño, con nuestra mejor letra. Y con un hilo, lo atamos a nuestro sueño lleno de semillas.

De nuevo en círculo, mostraremos nuestro sueño a los compañeros y compañeras y les explicaremos nuestro sueño. Guardaremos silencio para escuchar a los demás.

Ejemplo de la actividad.

路

4. MI CAMINO

Vamos a crear nuestras casas y grandes caminos de semillas.

Materiales: Necesitaremos, lentejas, judías, garbanzos o cualquier otra semilla que nos permita hacer dibujos en el suelo.

Prepararemos un gran espacio diáfano y “en parejas”, dibujaremos en el suelo una casa. Puede ser una silueta convencional, un cuadrado, un círculo... ¡Poner imaginación! :)

Cuando tengamos nuestro hogar dibujado vamos a trazar caminos que nos lleven a las casas de nuestros compañeros quedando todos conectados por caminos.

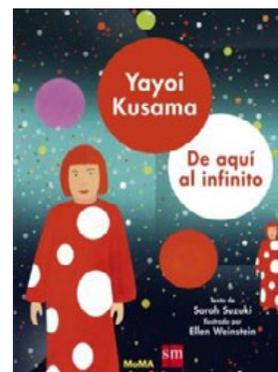

REFERENCIAS

1. YAYOI KUSAMA.

De aquí al infinito. Editorial MoMA- SM

Este libro de Sarah Suzuki narra con magníficas ilustraciones de Ellen Weinstein la vida de esta artista japonesa que desde los 28 años está llenado el mundo de lunares y puntos. Ahora con noventa años, Yayoi no deja de crear. El libro narra su vida y muestra imágenes de siete grandes obras de la artista, en la clave perfecta para el público infantil.

2. ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS.

De Lewis Carroll, ilustrado por Yayoi Kusama. Editorial Penguin

Existen muchas versiones ilustradas de la célebre obra de Lewis Carroll. Esta es muy especial porque cuenta con las ilustraciones de Yayoi Kusama que llena el mundo de Alicia con su habitual universo de puntos. Los viajes de Alicia ya no serán los mismos con la inmensa imaginación de Kusama.

3. UN LIBRO.

De Hervé Tullet. Editorial Kókinos

Hervé Tullet es un ilustrador y autor de libros infantiles que abren de par en par las puertas de la imaginación. Un gran amante de los puntos, con sus libros introduce a los niños y niñas en las formas, los colores, el tamaño, las figuras... en un libro interactivo tremendamente original e imprescindible en el aula de infantil. Cualquier libro de Tullet es un acierto para jugar con las formas y el arte.

4. UN JUEGO.

De Hervé Tullet. Editorial Kókinos

Para aquellos a los que buscan un material manipulativo, Tullet a creado una caja-juego llena de estampas con diferente propuestas plásticas que permite jugar a combinar o repetir, formando construcciones en dos dimensiones tremendamente coloridas y divertidas. Incluso podemos jugar a hacer caminos. Ideal para Infantil.

5. ¡WAUU!.

De Hervé Tullet. Editorial Kókinos

Es un divertidísimo juego de colores y lógica. Se trata de crear secuencias lógicas de color, combinaciones o secuencias y ganar cartulinas. Hay varias soluciones, depende de la creatividad de cada jugador... un juego de observación muy estimulante. De 3 a 8 años.

6. UN PUNTO ROJO/ 600 PUNTOS NEGROS.

De David Carter. Combel Editorial

David Carter es un genio de las esculturas itinerantes. Dentro de libros, ha sido capaz de meter auténticas arquitecturas tridimensionales sorprendentes y divertidas. Su libro Un punto rojo, ya es un clásico y con 600 puntos negros se superar. El reto para el lector: encontrar todos los puntos.

Puedes investigar más sobre nuestra compañía en internet.
www.maduxcreacions.com

*Si realizas algunas de nuestras actividades estaremos encantados de recibir algunas fotos.
maduxcreacions@gmail.com*

Este dossier es para uso personal de centros escolares. Queda prohibida su publicación en internet.