

Guía pedagógica

COLOMBINA TEATRO

Presentación.

El presente cuadernillo tiene como objetivo principal entregar claves de lectura de la obra y proponer actividades concretas para que los docentes puedan aplicar y reflexionar con los estudiantes posterior a la visualización de la obra.

Estas actividades están orientadas al subsector de Lenguaje y Comunicación y al programa de Convivencia escolar u orientación y trabajan con los siguientes objetivos:

a. Lenguaje y Comunicación: (1) Comprender la importancia de un texto clásico en cuanto a su repercusión y contextualización universal. (2) Reconocer y valorar la poesía como medio expresivo de fuerte arraigo en la cultura local.

b. Orientación: (1) Reconocer y reflexionar en torno a la violencia, sea esta física, económica o contra la mujer. (2) Valorar la palabra como medio de resolución de conflictos. (3) Abordar problemáticas de educación sexual juvenil desde una perspectiva feminista.

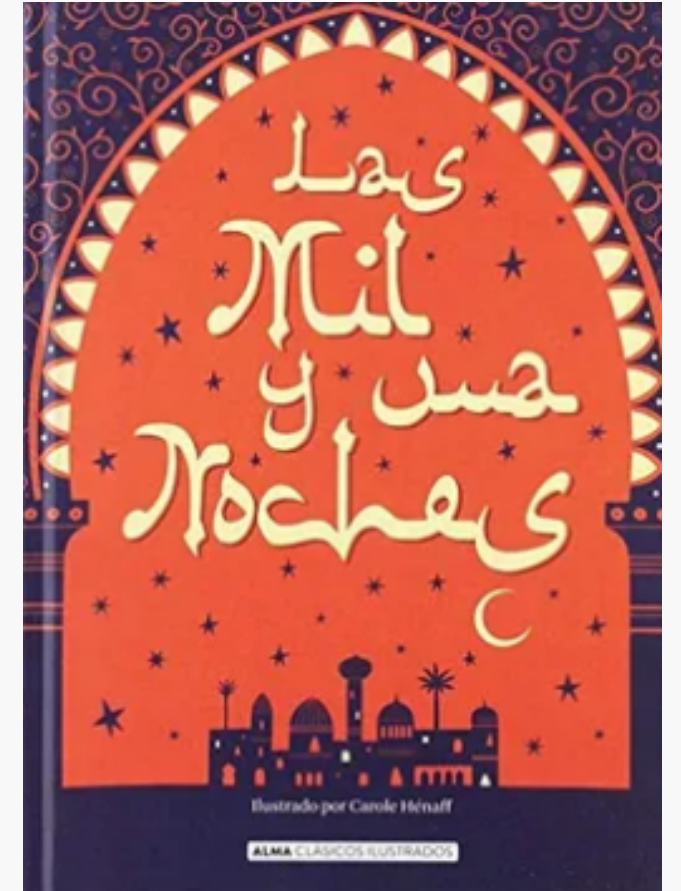

Las mil y una noches

LA ADAPTACIÓN: Tres géneros literarios

Versión en décimas a la
usanza del juglar
(poesía)

Un libro de cuentos.
(narrativa)

"Las mil y una noches"
(teatro)

EL LIBRO

“Las mil y una noches” es una recopilación de cuentos árabes, persas, sufis, egipcios, indios, chinos, turcos y otros de la tradición oral del medioevo oriental, que fueron recopilados anonimamente durante el siglo XII y hoy se presentan como el **texto árabe más famoso en occidente**.

Sus historias son testimonio de una cultura extraordinaria y desconocida, llena enseñanzas, humor, fantasía y mensajes para la humanidad. Sus cuentos se encadenan unos con otros, como una rapsodia o historia dentro de otra historia, cuyo hilo conductor es la estrategia de una valiente mujer que se transforma en una eximia cuentacuentos para salvar su vida durante mil y una noches.

La primera versión europea (y la primera edición impresa) fue una traducción al francés hecha por **Antoine Galland** (1704 - 1717), que incluía cuentos extra al manuscrito árabe original, por ejemplo, los cuentos de Simbad el marino.

La popularidad de estos relatos ya era grande cuando se transmitían oralmente y se piensa que el mismo Cervantes se habría inspirado en ellos para escribir Don Quijote, pues lo habría conocido cuando estuvo preso.

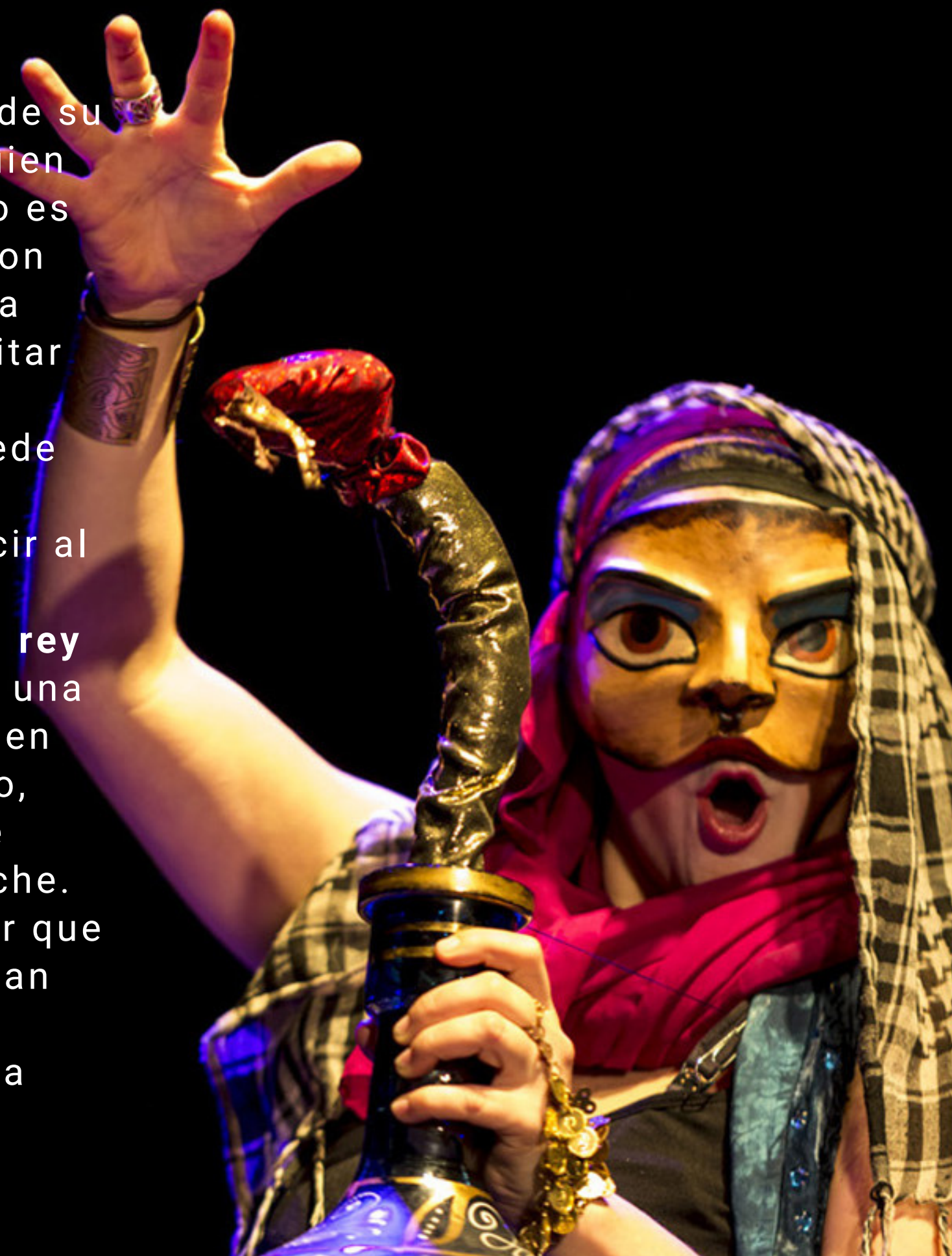

ARGUMENTO

El primer cuento del libro, muchas veces omitido en ediciones contemporáneas, presenta la historia del rey Shahriar y de su hermano Shahzamán, en la cual Shahriar descubre la infidelidad de su cuñada y la de su propia esposa y decide abandonar su reino hasta encontrar a alguien a quien le haya ocurrido una desgracia mayor. Al descubrir que un poderoso genio es engañado de forma todavía más astuta, concluye que todas las mujeres son iguales y buscará vengarse de todas ellas: tras asesinar a su esposa, cada noche desposará a una virgen y la decapitará al día siguiente, para así evitar la posibilidad de volver a ser engañado.

Cuando el visir, que es el encargado de conseguir a las jóvenes, ya no puede encontrar ninguna más, su hija **Scherezade** se ofrece como voluntaria.

Así, durante la primera noche elabora un plan con su hermana para seducir al rey contándole un cuento, la que interrumpe antes del amanecer con la promesa de contar algo más sorprendente la noche siguiente, **si es que el rey le perdona la vida**. La estrategia se repetirá exitosamente durante mil y una noches, en el transcurso de las cuales se cuentan los relatos que componen este libro. Tras ese lapso de tiempo en que abundan historias de todo tipo, poemas e incluso alusiones religiosas, el rey comprende su error y decide perdonarla, no sin antes pedirle que continúe contando historias cada noche. Si bien el libro original no contiene 1001 cuentos, es interesante descubrir que **para los árabes el mil es el número del infinito**, pero los números pares dan mala suerte, por lo que le suman uno más. Que sean mil y una noches representa la promesa de una eternidad de historias, en la que su creadora tendrá la fortuna a su favor.

NUESTRA ADAPTACIÓN AL TEATRO EN VERSO

Nuestra adaptación rescata al personaje principal como protagonista: Scherezade, muchas veces invisibilizada e injustamente olvidada como autora de estos relatos. No podemos asegurar que su existencia sea verdadera pero tampoco podemos afirmar lo contrario, por lo que decidimos creer, en virtud de la violencia histórica contra la mujer, que puede ser posible que una mujer haya contado cuentos para salvar su vida. El teatro nos da esa posibilidad y decía la escritora Virginia Woolf que durante mucho tiempo "anónimo" fue sinónimo de mujer.

Nuestra propuesta presenta su historia y tres cuentos contados en décimas, que es la estructura métrica del canto a lo humano o también llamado "a lo pueta", resultado de una investigación que fusiona la tradición del poeta popular chileno con el oficio del juglar, que cantaba y contaba relatos encadenados. Así llegamos a la máscara, heredando la técnica de la Comedia del Arte.

Elegimos "Las tres manzanas", "Quien la hizo que se calle" y "La historia de Schacabac el tullido" porque son cuentos que desmitifican el imaginario de "Las mil y una noches" como texto infantil, presentando situaciones violentas que infelizmente aún se viven en todo el planeta.

Así nace esta obra en formato **unipersonal**, donde una actriz encarna a Scherezade y a los personajes de sus cuentos, relevando la constante tensión que implica contar una historia lo suficientemente interesante y entretenida como para que el Sultán decida perdonarle cada noche la vida.

*Si me perdonas tú la vida
Califa amado y querido
juro mañana yo te digo
cómo esta historia termina.
Con mi prosa y con mi rima
a ti te puedo cantar
cuentos que te han de encantar
Si me perdonas la vida.*

Puesta en escena

Nuestro montaje es un **melodrama para mayores de 12 años**, definido como la tragedia de nuestro tiempo y de nuestra clase social, que se muestra sublimado por la poesía y el canto y transita entre la comedia y el drama, buscando hacer reír para no llorar.

Su estructura es modular: puede presentar varias historias o una sola, dependiendo el contexto. También contamos con un cuento en **versión audiovisual**.

La música es nuestro elemento central, ya que entendemos el verso como la palabra que tiene ritmo y nuestra puesta en escena es sencilla, con elementos simbólicos para destacar el trabajo de la máscara y con un trabajo de iluminación para las funciones en **sala**, que da cuenta del cambio de las noches al amanecer.

Cada montaje presenta la historia de Scherezade y ofrece el siguiente repertorio de cuentos que le salvaron la vida.

SCHACABAC EL TULLIDO

Un mendigo hambriento es invitado a comer a la casa de un poderoso jeque, quien le ofrece un banquete imaginario para burlarse de su condición. Este cuento presenta la forma ingeniosa en que el mendigo se venga de su anfitrión.

LAS TRES MANZANAS

Una manzana se pierde y el marido, confundido y celoso, asesina a su mujer. La confesión del crimen y el enredo que lo gatilló dan origen a esta historia.

QUIEN LA HIZO QUE SE CALLE

Un peón sube a la alcoba de la reina haciéndose pasar por el Rey. Al descubrir la violación y sin lograr capturar al delincuente, decide guardar un cómplice silencio.

EL MUERTO VIVO

Un hombre muere comiendo en casa ajena y el dueño, temeroso de ser condenado a muerte por la Ley del Tali3n, comienza un periplo con el cuerpo por toda la ciudad.

LOS CUENTOS

ACTIVIDADES

COLOMBINA TEATRO

¿Qué diferencia hay entre un monólogo y un unipersonal?

El monólogo es la voz de un solo personaje, que habla solo o a otro que no le responde. El unipersonal es el trabajo de un solo actor, que puede encarnar muchos personajes. Nosotros somos un **unipersonal** de a dos, porque la música está en vivo y es otro personaje.

¿Porqué la obra no tiene escenografía?

Nuestra opción estética busca estimular la imaginación. Seguimos el camino del juglar trabajando con animación de objetos y la evocación de las palabras, y en esa línea, buscamos realizar trabajos que sean fáciles de trasladar y montar para hacer funciones en cualquier espacio y que nadie, en ningún rincón de Chile, quede ajeno al **derecho a la cultura**. Es importante eso sí, la música en vivo y el diseño de iluminación, que juega a convertir cada noche en un nuevo día.

¿Por donde mira la máscara?

Debajo de los ojos tiene una hendidura que permite ver. Está inspirada en las máscaras de la **china Supay**, de las diabladas andinas y el trabajo con máscara se caracteriza por el gran compromiso corporal y la libertad de improvisar.

Símbolos ocultos: ¿viste la bandera Palestina?

Palestina sigue sufriendo hasta hoy vejámenes por parte del Estado de Israel y no podemos estar ajenos a esa causa. Su bandera es el interior de nuestra maleta y se muestra en el cuento del Rey porque también Palestina está siendo violada.

JUGUEMOS

Cadáver exquisito

Objetivo: Realizar un ejercicio colectivo de creación poética.

Materia: Lenguaje y comunicación.

Implementos: Papeles y lápices.

Participantes: Todos juegan.

Niveles: desde 7° básico.

Cómo jugar:

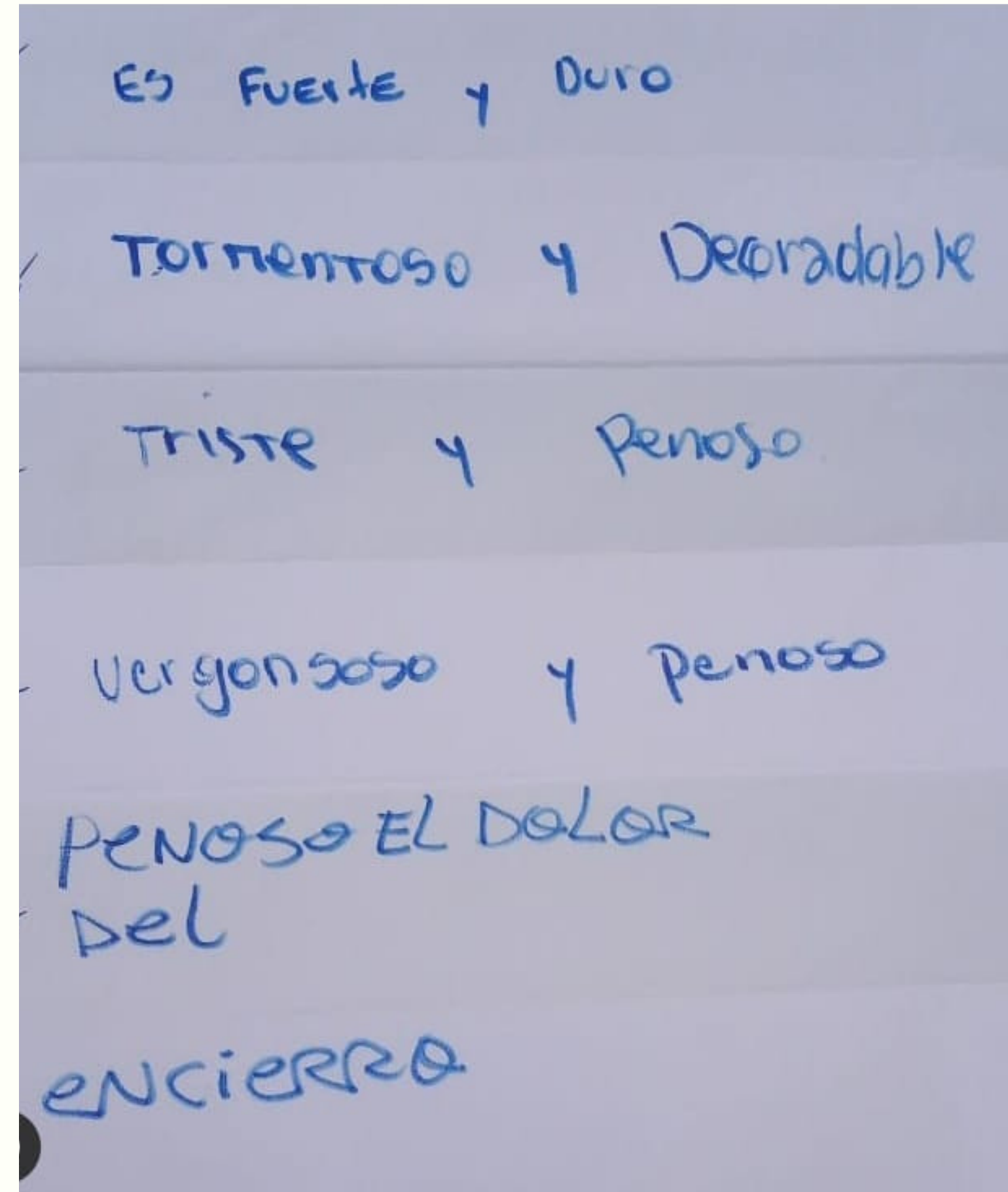
En una hoja se escribe una frase de provocación. Sugerimos que tenga relación con la obra o sus temáticas. Luego cada participante escribirá una frase por turno, pero doblará el papel dejando a la vista sólo su última palabra escrita. El siguiente jugador se servirá de esa palabra para continuar su escritura.

Cuando el papel se acaba, se abre y se lee a viva voz. El resultado es la mágica expresión del inconsciente colectivo, referido o no, a la frase inicial.

¿Por qué se llama así este juego?

Porque la primera vez que se jugó, en Francia en 1925, el resultado fue: "El cadaver exquisito beberá el vino nuevo". Vicente Huidobro lo rebautizó como Quebrantahuesos.

PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Es posible pensar/crear/decidir en colectivo?

Cadaver exquisito realizado por mujeres privadas de libertad tras ver Las mil y una noches, 2021. La provocación fue: Mis mil y una noches.

CANTEMOS

Materia: Lenguaje y Comunicación

Objetivo: Reconocer la influencia de la décima espinela en la cultura popular.

Implementos: Letras impresas. Se puede utilizar una versión en Karaoke o con música en vivo si algún estudiante toca guitarra.

Participantes: Todos juegan.

Niveles: desde 7° básico.

Cómo jugar:

primera fase: Escojan una de las décimas de la obra. En este enlace puedes encontrar el texto:

https://issuu.com/opalinacartonera/docs/libro_kjesed_para_issuu_0ab61c5a6eb98d

Se invita a leer las décimas y conversar sobre su tema, las emociones que les provoca y las palabras nuevas para elegir la que más les guste.

Fase 2: Cantar la décima con la música de VOLVER A LOS 17, de Violeta Parra.

Fase 3: Comentar sobre la canción, cuya letra íntegra está en décimas: ¿cómo el ritmo se ajusta o desajusta a la décima elegida? ¿Calza o hay dificultades de acentuación? ¿Pasa lo mismo con otras canciones en décimas?.

El profesor puede aportar que Violeta Parra escribió su propia biografía en esta forma además de inventar otros juegos poéticos como las jerigonzas o las enumeraciones.

REFLEXIONEMOS

¿Qué es un clásico?

Cuéntanos si ves alguna relación entre la obra, basada en un libro del siglo XII escrito en el otro lado del mundo y los siguientes titulares de noticias de Chile.

Materia: Lenguaje y Comunicación
Objetivo: Reconocer la importancia de la literatura clásica, fomentar la lectura.
Implementos: Láminas de noticias.
Participantes: Todos juegan.
Niveles: desde 7° básico.

Brutal agresión en el sur de Chile: Nabila Rifo fue golpeada hasta quedar en shock y después le sacaron los ojos

Región de O'Higgins

Domingo 14 agosto de 2022 | 16:12

Investigan hallazgo de mujer muerta en plena vía pública en San Fernando

Región de los Lagos

Sábado 10 septiembre de 2022 | 19:37

Hallan cadáver en río Rahue en Osorno: corresponde a mujer desaparecida

Por María Jesús Vidal
Con información de Eduardo Palacios.

Encuentran restos de mujer descuartizada en el Río Mapocho

El cuerpo fue encontrado por un hombre que transitaba por el puente Vivaceta y que dio aviso a la policía.

Martes 8 de marzo de 2016

Un clásico literario es una obra considerada valiosa pues perdura a través del tiempo. Es un libro que permanece en el gusto del público durante años y que su modelo puede ser "digno de imitación".

PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Porqué crees que "Las mil y una noches" es un clásico?

TEMAS A ABORDAR EN ORIENTACION

Educación sexual

Objetivo: Reconocer críticamente aspectos de la realidad a partir de la obra. Niveles: desde II Medio

El Consentimiento.

En el cuento del Rey, el hombre se acuesta con la reina mediante una mentira. Si la mujer accede a tener sexo engañada, no hay consentimiento **y sin consentimiento hay violación.**

No importa si la mujer disfruta o sufre, **el engaño es una forma de violencia.**

A su vez el rey, al callar que él no fué, se transforma en cómplice.

PREGUNTAS ORIENTADORAS: Existen muchas situaciones abusivas donde otros hombres actúan de buena fe pero de forma errada.

¿Conoces algunas y cómo podrían mejorar su comportamiento los otros hombres ante estos abusos?
¿Haces acuerdos de confidencialidad explícitos si por ejemplo, mandas nudes?

Violencia contra la mujer.

En "Las Tres manzanas" vemos la confesión de un feminicidio gatillado por celos. La desconfianza y el mal manejo emocional destruyen una familia, asesinan una mujer y deja hijos huérfanos además de un asesino arrepentido.

Los celos son una **emoción**, una alerta de que nos sentimos inseguros, amenazados y perdemos la confianza en el otro, pero aún así, es una emoción personal. Si tienes dudas de tu pareja o tu relación, lo primero que debes hacer es despejarlas con una conversación abierta, donde se validen las emociones y se establezca un acuerdo de mutua confianza. Quizás sea dura la verdad, pero si tus celos tienen fundamentos es mejor salir de esa relación y evitar los malos tratos.

PREGUNTAS ORIENTADORAS: ¿Qué otras posibilidades hay de abordar las inseguridades (celos) de formas no violentas?

ACTIVIDAD

Objetivo: Sensibilizar sobre la necesidad de manifestar el consentimiento.

Materia: Orientación, consejo de curso.

Implementos: Vendas y un espacio despejado.

Participantes: Todos juegan.

Niveles: desde II medio.

Cómo jugar:

Primera fase: En parejas frente a frente, con los ojos vendados. Los participantes comienzan a tocar sus manos mutuamente para reconocerse.

Segunda Fase: Los participantes caminan con los ojos vendados por la sala.

Tercera Fase: Los participantes deben encontrar a su pareja inicial tocando las manos de todos los compañeros. Solo aceptarán emparejarse con su pareja inicial. Deben decir Sí cuando se encuentren.

PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Se puede rechazar o dar consentimiento no verbalmente?

TEMAS A ABORDAR EN ORIENTACION

Deshumanización.

En el cuento del mendigo, el rico humilla al pobre y se burla de su condición cuando ha prometido ayudarlo.

Existe lo que se llama **violencia económica** y este es un ejemplo.

¿Qué otras formas conoces de resolver conflictos?

En el cuento de "Las Tres manzanas" sólo es condenado el ladrón y el asesino es dejado en libertad. El ladrón es un esclavo negro.

Toda discriminación es violenta. Nacemos iguales en derechos y no podemos tolerar sistemas que opriman a otros por ser diferentes o pensar distinto.

Nos gusta Scherezade porque es la heroína que rompe el círculo de la violencia a través de la palabra.

Sabemos que es ficción, pero coincidimos con el escritor Bernard Shaw en que la mayoría de los problemas del ser humano son problemas de comunicación, por lo tanto, las soluciones también pueden encontrarse en esa vía.

Pregunta orientadora: ¿Qué problemas de comunicación identificas con más frecuencia en tus relaciones?

IMPROVISEMOS

Objetivo: Valorar la palabra como mecanismo de transformación.

Materia: Lenguaje y comunicación, Orientación.

Implementos: un espacio despejado.

Participantes: 3 voluntarios improvisadores . El resto del grupo será público.

Niveles: desde 7º básico.

Cómo jugar:

Los voluntarios se ponen de acuerdo en una situación para representarle al público acordando previamente quiénes son, dónde están y qué están haciendo. Por ejemplo: son tres astronautas arreglando su nave en la Luna.

Cuando ya estén listos comienza la acción y los participantes desarrollan la escena. Sin embargo, cada vez que alguno diga la palabra clave: **¿QUÉ?**, quien sea interpelado deberá continuar en su misma acción pero responder de forma diferente con una palabra que rime. Por ejemplo: A-No tengo aire, me estoy muriendo!. B- ¿QUÉ?. A- Que voy a seguir durmiendo.... Tras el cambio, se continúa la acción tomando en cuenta la transformación que provocó la rima, hasta una nueva provocación. Los participantes pueden provocar a sus compañeros usando ¿Qué? todas las veces que quieran.

PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Reconoces alguna situación en que una sola palabra haya cambiado la historia? Sugerimos a los profesores contar la historia del YES de Yoko Ono, o remitir nuestra historia al plebiscito SI-NO.

Colombina Teatro es el proyecto de investigación escénica de Kjesed Faundes, actriz y periodista cultural chilena que investiga la tradición cómica, el folclore poético y la teatralización de clásicos (UC 2005).

Nace en 2014 con el estreno del unipersonal "**Las mil y una noches**" y ha desarrollado proyectos de teatro para escolares, adolescentes y mujeres privadas de libertad, en Chile y Brasil. Hoy desarrolla el proyecto "**Pioneras, mujeres en las ciencias**" junto al ministerio de Ciencia, Tecnología, innovación y conocimiento en establecimientos educacionales y lidera el equipo artístico de la **Fundación Transformación Educativa** para la convivencia escolar.

Buscamos hacer teatro en todas partes, descentralizando y participando de todos los escenarios existentes y también creando nuevos. Amamos nuestro oficio y caminamos el camino del arte de hacer reír. Nuestras propuestas estéticas son minimalistas y se enfocan tanto en la destreza del actor como en la belleza de los textos. Trabajamos las máscaras y el verso, siempre rescatando de la juglaría el humor y la musicalidad que nos permiten desarrollar propuestas entretenidas. La Comedia del Arte, Darío Fo y Violeta Parra son algunos de nuestros referentes fundamentales.

SOMOS: Kjesed Faundes, Rafael Pastene, Angel Cristi, Nato te cuenta, Pancha Remolino.

WWW.KJESSED.CL

**ESTA GUIA FUE REVISADA POR FUNDACIÓN
TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA.**

KJESSED FAUNDES

+56945588714 / kjesed@gmail.com

COLOMBINA TEATRO

WWW.KJESSED.CL