

TEATRO ARBOLÉ
PARQUE DEL AGUA LUIS BUÑUEL
Paseo del Botánico 5 - 50018 Zaragoza

Programas didácticos para escolares

La Isla del Tesoro

Versión libre de José Ignacio Juárez Montolío para teatro de muñecos, de la novela de Robert Louis Stevenson

La narración más pura que conozco, la que reúne con perfección más singular lo iniciático y lo épico, las sombras de la violencia y lo macabro con el fulgor incomparable de la audacia victoriosa, el perfume de la aventura marinera – que siempre es la aventura más perfecta, la aventura absoluta – con la sutil complejidad de la primera y decisiva elección moral, en una palabra, la historia más hermosa que jamás me han contado es ***La isla del tesoro***.

Fernando Savater.
La Infancia recuperada

La Isla del Tesoro

Stevenson empezó a escribir La Isla del Tesoro en unas vacaciones estivales al norte de Escocia, en 1881, a petición de un jovencito de 13 años llamado Lloyd Osborne.

Es bien conocido que escribió la novela al tiempo que la ideaba en su cabeza, casi como si de un juego se tratara y a partir de un mapa imaginario que él dibujó de la isla y a la que fue añadiendo los más diversos paisajes: montes, cabos, bahías, acantilados...

A la tarea de confeccionar esta novela tan itinerante, pronto se unieron los padres, además de otros familiares y amigos: la novela se había convertido en el pasatiempo familiar de las vacaciones. Sin duda esta particular y espontánea planificación de la obra contribuyó a darle ese ritmo frenético y esa frescura que han hecho de *la isla del tesoro* un auténtico canto a la libertad, convirtiéndola en lectura universal obligada de la que ningún lector, que quiera presumir de serlo, ha de renunciar al menos media docena de veces a lo largo de su vida de lector; y si renunciara, si es que acaso puede renunciarse, sea por buscar y vivir mejores e intensas aventuras, si es que esto es posible más allá de este libro, siguiendo y manteniendo intacta la intención primera de Stevenson al publicar la novela: «*Que a ti también, / como a Jim Hawkins aquel día, / te aguarde una Hispaniola*».

Pero mientras aguardamos la visita de nuestra particular Hispaniola, leer o releer La Isla del Tesoro, puede funcionar como inmejorable sustituto hasta que llegue ese día. Si es que algún día llega.

Robert Louis Stevenson (Edimburgo, 1850-Vailima, Samoa, 1894). Autor de cabecera de multitud de escritores como Borges, Kipling o Chesterton, es conocido sobre todo por las dos obras que generación tras generación siguen leyendo los jóvenes de todo el mundo: La Isla del Tesoro (1883) y El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde (1886).

La puesta en escena de Teatro Arbolé

A TEATRO ARBOLÉ las historias de piratas siempre le han fascinado. Las aventuras en los mares de los hombres libres que recorren el mundo sin bandera nos hacen perseguir la utopía, la épica de la aventura. Tras el viaje descubrimos que los tesoros no son de plata y oro. Este es el motivo que nos hace recuperar la historia del genial autor Robert Louis Stevenson, una aventura que nos persigue desde su primera lectura: la búsqueda de un tesoro imaginario con un mapa incierto. Recorrer los mares en un escenario.

Así contaba el origen de la historia el hijo de Stevenson:

...ocupado con una caja de acuarelas intenté hacer un mapa de una isla que había dibujado. Stevenson entró cuando yo lo terminaba y con su amable interés por todo que yo hacía, se apoyó sobre mi hombro, y pronto se puso a construir el mapa y darle un nombre. ¡Nunca olvidaré la emoción de la Isla del Esqueleto, la Colina del Catalejo, ni la emoción que sentó en mi corazón con las tres Cruces Rojas! ¡Pero la emoción fue aún mayor cuándo él escribió las palabras "La Isla del Tesoro" en la esquina superior derecha! No tardó en demostrar grandes conocimientos sobre la isla y sus habitantes -- los piratas, el tesoro enterrado, el hombre que había sido abandonado en la isla. "Oh, es como para hacer una historia sobre ello", exclamé, en un paraíso de encanto...

Hemos utilizado para fabricar todos los personajes elementos recogidos en las playas: troncos, desechos y abalorios, elementos devueltos por el mar y arrojados a la playa para contar en el escenario esta historia, como si estos fueron el tesoro todavía abandonado en la Isla perdida en los mapas. Estos elementos se han convertido en títeres, que recobran vida en las manos del titiritero, ayudándose de los baules de la utillería para contar la aventura de Jim Hawkins y el pirata John Silver *El Largo*.

Para este fin nos servimos de los títeres que en esta ocasión son maderas encontradas en la orilla del mar para los piratas y otras maderas para los marineros que acompañan a Jim.

Utilizamos la experiencia que nos da un oficio que nos permite recrear todos los personajes partiendo de elementos encontrados en los mares.

TRABAJO DIDACTICO:

EL TEATRO, EL CINE, EL COMICS Y LA LITERATURA.

Diferentes lenguajes artísticos

LA ISLA DEL TESORO nos va a servir para hablar de los diferentes lenguajes:

La literatura, el teatro, el cine y si queremos el cómics.

Este maravilloso texto narrativo de Robert Louis Stevenson, escrito en el S XIX, ha sido llevado al cine en numerosas ocasiones, al igual que al lenguaje teatro, así mismo lo hemos visto contado mediante viñetas de tebeos en muchas ocasiones. Nuestra versión es una más que tiene la característica de utilizar un solo narrador y una infinidad de objetos convertidos en personajes. Pero el trabajo a continuar después de la representación en esta ocasión puede tener como elemento dinamizador las versiones para el cine que se han realizado.

Podemos utilizar distintas versiones cinematográficas, desde las primeras en blanco en negro, hasta las últimas. Así mismo series de televisión y nuevas películas de Piratas que le deben mucho a la obra de Stevenson.

Por otro lado los alumnos/as de 5º y 6º de Educación Primaria pueden elaborar un trabajo de adaptación con cualquier obra literaria que elijan.

LA UTILIZACIÓN DIDÁCTICA DEL CINE EN EL AULA

La integración del cine en las aulas puede realizarse con fines didácticos y, por tanto, lo utilizaríamos como recurso didáctico, mejora de la comprensión, documento de trabajo, centro de interés, motivación o refuerzo sobre determinado tema, etc.; o con fines educativos, lo que nos permite trabajar en el desarrollo del espíritu crítico del alumno, en su conocimiento de la sociedad, en su interés por la comunicación, etc.

De forma más concreta apuntamos una serie de pistas para llevarla a cabo.

En primer lugar y de manera más simple, la utilización didáctica del cine en el aula puede ir desde la proyección de películas en salas comerciales, hasta su contemplación en las aulas a través del vídeo. Independientemente del soporte, la metodología puede ser la misma, buscando actividades previas a la proyección y posteriores a la misma, que permitan integrar las películas de una forma coherente en la planificación curricular del curso.

Es posible además, el estudio del medio, en cuanto a sus tecnologías, lenguajes, procesos de elaboración de films, fases, recreación de películas (bandas, alteraciones, etc.) y elaboración de films propios (quizás más fácil empleando el medio vídeo o bien recurriendo a viejas cámaras que todavía existen y que nos permiten seguir el proceso manipulativo frente al electrónico del vídeo).

El seguimiento de todas las fases (guionización literaria y técnica, planificación, representación de roles mediante actores, rodaje, montaje y sonorización) permiten a los alumnos descubrir un fabuloso mundo creativo en el que los contenidos curriculares se mezclan, pero donde se aprende, como en la vida, de todo un poco. La labor de los maestros no es aquí menos importante: orientar y sistematizar todo el proceso desde una óptica didáctica y constructiva.

Estrategias metodológicas para ver una película en clase

A continuación se plantean una serie de estrategias para utilizar el cine –o vídeo – en el aula. Los tres puntos que se sugieren son igualmente importantes y completarlos permitirá evaluar el efecto de la película y los resultados del aprendizaje.

Es imprescindible tener actividades preparadas que hagan referencia a la película o al segmento de película que los niños van a ver.

a) Estrategias previas

Presentación de la película

Se debe introducir la película con unas breves explicaciones, con el objeto de enfocar la atención –muy necesario en esta Etapa, y sobre todo en los dos primeros ciclos – en muy pocos puntos clave, que marcarán la importancia de lo que se va a hacer y a presentar.

Relatar brevemente la película

No es conveniente destripar el argumento. Los niños deben disfrutar viendo,

puesto que ya habrá tiempo de trabajar y analizar posteriormente. Dar ideas sobre lo que van a ver y así, dependiendo del ciclo, podemos dialogar, contar, o anotar la información en la pizarra o en unas hojas, acerca de: lo que sé, lo que quiero saber y lo que aprendí. El confeccionar una hoja con distintas columnas –sobre lo que han observado –, para el tercer ciclo, facilita la organización del trabajo.

- Hacer una breve introducción sobre los aspectos técnicos más importantes

Dar unas pautas (no muchas y que sean significativas), sobre los aspectos en que deben fijarse. En el caso de Bichos, por ejemplo, los niños conocen a Walt Disney y muchas de sus películas. También conocen otras películas de dibujos animados. Se puede hacer referencia a ese tipo de conocimientos y aspectos técnicos.

Decir con claridad que la película hay que disfrutarla

Es esencial que disfruten y estén atentos. Conviene no apagar las luces, para mantener la comunicación. Si es necesario, parar para dar alguna explicación o sugerencia, o escuchar sus comentarios, o recordar los detalles en que deben fijarse, uno del principio, dos o tres del medio, y uno o dos del final.

b) Estrategias posteriores al visionado

- Comentario de la película

-

Después de ver la película completa, para facilitar el trabajo posterior es conveniente comenzar por el esquema argumental.

El primer paso es preguntar al alumnado por las primeras impresiones recibidas, comentar el relato, descubrir la línea narrativa, los personajes principales y qué papel juegan, etc. Es conveniente hacer un gráfico o mapa conceptual de la narración. Se puede plantear como comentario general en el que van participando a partir de preguntas como:

- ¿Cuál fue la escena que más te gustó y por qué?
- ¿Cuál fue la escena que menos te gustó y por qué?
- ¿Qué momento de la película te llamó más la atención y por qué?

Compara la película con otras que ya hayas visto y explica las diferencias.

- ¿Qué opinas de la película, el color y la música que acompaña la película?
- ¿Que cosas cambiarías de la película?
- ¿Qué final le darías a la película?

También puede plantearse que individualmente escriban lo que hayan aprendido del vídeo, y que expresen alguna duda o comentario, después de reunirse en grupos con una sencilla guía en la que contestan unas preguntas sobre argumento, personajes, etc.

A partir de ahí se descubre el mensaje e idea central, y se puede realizar una valoración del mismo.

FICHA ARTÍSTICA LA ISLA DEL TESORO

Adaptación del Texto y Dirección:	José Ignacio Juárez
Actor - Titiritero:	José Ignacio Juárez
Diseño Espectáculo:	Teatro Arbolé
Luces:	Julio Sebastián
Música:	José Luis Romeo
Producción:	Esteban Villarrocha María José Montón

Espectáculo para niños y niñas de 6 a 11 años. (Educación Primaria)
Duración: 60 minutos

VAMOS A DISEÑAR, A IMAGINAR UNA ADAPTACIÓN

EJERCICIO PRÁCTICO

Elegimos una obra literaria del siglo XX, vamos a realizar lo que sería el diseño de una presentación publicitaria y de una campaña de difusión de esa obra literaria convertida en representación teatral:

Elegimos el texto y leemos cuidadosamente la narración y buscamos claves para llevarla al teatro. Hay que tener en cuenta que el teatro no permite de la misma manera que el cine o la novela los cambios de lugar y el paso del tiempo.

Los lenguajes son diferentes.

La lectura, el lenguaje dramático y el lenguaje cinematográfico.

- Elaboramos la Ficha técnica del espectáculo

Una vez decidido el proceso tratamos de simplificar y elaboramos la ficha técnica del espectáculo que estamos diseñando:

Adaptador, Director, Actores, Técnicos, equipo de Producción, etc.

Pensamos en actores y directores que existan o nos los inventamos

- Elaboramos utilizando el comic y como hacen los directores de cine una *history board*.

Es elaborar la narración en viñetas. Como si fuera un tebeo.

Realiza el tebeo de la obra literaria elegida.

Así trabajan tanto los directores de cine como los directores de escena en el teatro.

- Elaboramos un cartel publicitario

El diseño de un cartel es algo que tiene mucha importancia. El cartel es un elemento publicitario de gran importancia

- Elaboramos un programa de mano

El programa de mano es un elemento informativo para que el público asistente a una representación tenga información del espectáculo antes de entrar en ella

- Elaboramos una nota para la prensa

(Elegimos bien el Titular)

Utilizar la prensa para comunicar e informar es muy importante, conocer los diferentes géneros periodísticos es muy importante: La crónica, el reportaje, la noticia, la crítica, etc.

Es fundamental que elabores una imagen de acuerdo con los públicos a los que pensamos se dirige. No es lo mismo la imagen para un público infantil, para un público joven o para un sector ya maduro.

Pie de estas imágenes: Portada del Libro ilustrado por Salvador Dalí para una edición de *El viejo y el mar* y otro diseño para portada de otra edición del libro.