

Teatro UC

LA NIÑA

DE CANTERVILLE

www.teatrouc.cl

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

LA NIÑA DE CANTERVILLE

Por Paola Abatte, pedagoga teatral¹

La niña de Canterville es el nuevo trabajo de la compañía La Mona Ilustre, basado en *El fantasma de Canterville* de Oscar Wilde, que aborda el tema de los vínculos y la superación de las pérdidas a través de las creativas visualidades propias de su experimentación en teatro de muñecos y esta vez, en clave gótica.

Pedagógicamente nos vincula a diversos recursos y estéticas teatrales, cinematográficas y literarias unidas a temáticas propias de la psicología y la historia. Todo esto permite dinamizar aprendizajes en varios sectores, apoyando tanto competencias creativas, expresivas y sociales, como investigativas y reflexivas.

Las actividades están divididas en **Antes de la función** y **Después de la función**.

Antes de la función busca preparar y motivar hacia la recepción de la obra sensibilizando a los jóvenes frente su universo literario, estético y temático.

Después de la función busca favorecer los aprendizajes significativos y la expresión creativa en torno a las temáticas y posibilidades creativas que plantea *La niña de Canterville*.

Dado su tema y tratamiento, el público recomendado es de 11 años en adelante, aun cuando niños menores puedan disfrutarla con la mediación directa de otros adultos. La mayoría de las actividades están enunciadas en un lenguaje directo hacia jóvenes; pueden ser administradas por ellos mismos, aun cuando los destinatarios naturales de las actividades pedagógicas son docentes, educadores y padres. El objetivo de esto es favorecer la cercanía, la motivación y el carácter exploratorio y lúdico de los ejercicios propuestos.

¹ Paola Abatte es psicóloga (U. de Chile), Magíster en Artes UC, docente de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, Coordinadora del Diplomado de Técnicas Psicoartísticas y Teatrales UAHC, directora y pedagoga teatral.

ANTES DE LA FUNCIÓN

Objetivos:

- > Explorar en torno al universo literario y estético que plantea la obra *La niña de Canterville*.
- > Favorecer la expectativa hacia la presente obra.
- > Favorecer la expresión creativa de las temáticas investigadas.
- > Favorecer la conversación y el trabajo grupal colaborativo.

©Rodrigo Lisboa

I.- Narrativa gótica

La obra *La niña de Canterville* se puede inscribir en el género de **narrativa gótica**, donde la depresión, la angustia, la soledad, las pasiones enfermizas o traumas, se mezclan con lo oculto y lo sobrenatural. En la narrativa gótica son comunes los fantasmas, casonas embrujadas, criptas, las tormentas y lo nocturno. Se dice que el gótico ha sido el padre del género de terror, que con posterioridad explotó el fenómeno del miedo dejando atrás los sentimientos de exaltación de lo ruinoso y macabro, propios de la literatura romántica goticista.

a) Conversando sobre el género gótico. Reunidos en plenario o en grupos, nos introducimos en el tema a través de preguntas como: ¿Te gustan las historias de terror o de misterio gótico? ¿Has leído cuentos, novelas o relatos de este género? ¿Qué te parecen? ¿Te gustan las películas de suspenso, de terror, de misterio? ¿Cuáles conoces? ¿Qué emociones has sentido con estas historias? ¿Cuáles te han hecho sentir miedo? ¿Cómo se ve el mundo a través de estas narrativas?

b) Entre las obras más conocidas de este género se cuentan *Frankenstein* de Mary Shelley, *Narraciones extraordinarias* de Edgar Allan Poe, *Leyendas* de Gustavo Adolfo Bécquer, entre muchas otras. **Averigua** más sobre la literatura romántica gótica y sobre su forma de ver el mundo y la sociedad. ¿Qué otras obras del subgénero gótico existen? ¿Qué obras más actuales, literarias y cinematográficas crees tú que se encuentran influenciadas por este género? ¿Cuáles son los temas y la estética de estas obras? Reúnete con tu grupo y prepara un **multi-papelógrafo** donde expresen mediante las técnicas que deseen –texto, dibujo, cómic, collage o una mezcla de ellas- el universo de sentido del género. Preséntalo en plenario.

c) En grupos o de manera individual, **inventa y escribe** un relato en el que intervengan estos elementos propios del gótico como casas embrujadas, criptas, soledad, locura, monstruos, etc.

FICHA

Sugerencias metodológicas para el aula:

Actividad a) Conversación en plenario.

Actividad b) Investigación sobre literatura y narrativa romántica gótica. Conversación grupal, Multi-papelógrafo y presentación en plenario.

Actividad c) Ejercicio de creación narrativa.

Enlaces sugeridos:

Wikipedia: “Narrativa gótica”, “Romanticismo”

II.- *La niña de Canterville* y *El fantasma de Canterville*

La niña de Canterville está inspirada *El fantasma de Canterville* de Oscar Wilde, cuento o novela corta publicado en 1891 como parte de la colección titulada *El crimen de lord Arthur Saville y otras historias*. La versión de La Mona Ilustre, sin embargo, enfoca la historia desde un punto de vista diferente, centrándose en la particular relación amistosa entre Virginia Otis y Simón de Canterville, el Fantasma.

a) Conoce más sobre *El fantasma de Canterville*. Lee el relato. Lo puedes encontrar en bibliotecas o en el enlace que te sugerimos. En Youtube también encontrarás versiones animadas que puedes revisar en la ficha.

b) En grupo realicen un afiche de *El fantasma de Canterville* dibujando o representando gráficamente a los personajes. Pueden intencionar la estética gótica.

c) Sesión de fotografía teatral. Caracterícense como los personajes, adopten una actitud corporal y un gesto propio de los personajes, exagérenlo y tómense fotografías en distintas formaciones y poses. Dibuja a los personajes del relato.

d) Amistades paranormales: En la literatura y en el cine hay varios ejemplos de amistad entre vivos y muertos, desde Gasparín el fantasma amistoso, hasta la película *Sexto sentido*, notable drama de suspenso del director M. Night Shyamalan. Averigua sobre ellos y consulta material audiovisual. ¿Qué otros ejemplos conoces? ¿Qué te parecen estas amistades? Coméntenlas en grupo y compartan sus conclusiones.

FICHA

Sugerencias metodológicas:

- Actividad a) Investigación, lectura y cine
- Actividad b) Afiche, representación gráfica grupal
- Actividad c) Sesión de fotografía teatral
- Actividad d) Cine, conversación grupal

Enlaces sugeridos:

- Revisa *El fantasma de Canterville*, cortometraje ruso de dibujos animados del 1970, doblado al español. En www.youtube.com/watch?v=hoPCs2NXZrk
- Texto completo en www.wikisource.org/wiki/El_fantasma_de_Canterville
- *Sexto sentido*, película en español, referencia en https://www.youtube.com/watch?v=RkNJhXcU__A

DESPUÉS DE LA FUNCIÓN

Objetivos:

- > Favorecer la valoración reflexiva de la experiencia teatral y de la obra en particular.
- > Integrar de manera creativa las experiencias y conocimientos relacionados con la obra, favoreciendo el aprendizaje significativo.
- > Favorecer el juego dramático como un vehículo de expresión creativa, (de imaginarios, emociones) y de aprendizaje significativo.
- > Favorecer el desarrollo de habilidades literarias, de comunicación, expresión, creatividad y trabajo en equipo.

I. Conversamos y experimentamos a propósito de *La niña de Canterville*

a) Luego de regresar de la función conversen sobre la obra. Puede ser en grupos o en plenario. Aquí te sugerimos algunas preguntas que pueden ayudar a sacarle el máximo provecho a la experiencia:

- ¿Qué te pareció la obra? ¿Qué cosas te llamaron la atención de la obra?
- ¿Cuál crees que es el o los temas más importantes de *La niña de Canterville*? ¿Qué emociones te produjo la obra? ¿En qué momentos?
- ¿Cómo podrías definir la amistad entre Virginia y el Fantasma? ¿Qué relación crees tú que hay entre la amistad y el desapego como el que se expresa al dejar ir a seres queridos? ¿Has tenido amistades de este tipo?
- ¿Qué te pareció la estética de la obra? ¿Cómo la podrías definir? ¿Qué obra o películas has visto que tengan una estética semejante?
- ¿Qué te pareció la música de la obra? ¿Cómo contribuye a la narración?
- ¿Qué te pareció la utilización de muñecos en la obra? ¿Cómo les dan vida los actores? ¿Alguna vez te ocurrió que olvidabas que eran muñecos animados y llegabas a creer que estaban vivos? ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Has visto otras obras de teatro que involucren muñecos u objetos que cobran vida, manipulados por los actores? ¿Recuerdas si podías ver a quienes manipulaban los muñecos o estaban ocultos?
- ¿Cómo podrías describir la escenografía de *La niña de Canterville*? ¿Cómo hacen para que se conformen distintos espacios a partir de un solo objeto escenográfico?
- ¿Qué te pareció el diálogo entre presente y pasado que plantea la obra? ¿Cómo se relaciona el duelo de Virginia con su madre con el de la Sra. M. con sus padres?

b) Tu propio fantasma. La técnica de teatro de muñecos a la que recurre La Mona Ilustre se denomina **manipulación a la vista** y consiste en que los muñecos son animados por actores que no se esconden para ello, sino que se exhibe la manipulación de manera que teatral y sensible. En grupos de 3 o 4 personas formen un ser –puede ser un fantasma– que puedan manipular entre varios utilizando distintos accesorios como sombreros, lentes, prendas de vestir, e incluso máscaras. Muévanlo de manera que parezca vivo, para lo cual deben sintonizarse y escucharse unos a otros. Búsquenle un nombre, una identidad y creen un pequeño monólogo para que este fantasma se presente. Compártanlo en plenario.

FICHA

Sugerencias metodológicas:

- **Actividad a)** Conversación abierta en plenario o grupos en base a preguntas.
- **Actividad b)** Creación narrativa y expresión dramática. Experimentación con técnica de manipulación a la vista.

II. La Amistad como experiencia de desapego

En *La niña de Canterville* la máxima expresión de la amistad entre Virginia y el Fantasma es que ella lo ayuda a partir y descansar en paz, lo cual la ayuda a sí misma a aceptar la partida de su propia madre, y facilita que la Sra. M. realice también su propio duelo. Es una acción amorosa y desinteresada que tiene muchas consecuencias.

a) Conversa en grupos: ¿Qué experiencias conoces, propias o ajenas, donde se exprese esta amistad y amor desinteresado? ¿Por qué crees que a veces es necesario dejar ir a quienes apreciamos? ¿Cómo puede ayudarnos la amistad a superar dolores y situaciones difíciles?

b) Ahora creen con esta idea un pequeño **relato** donde se exprese el desapego como experiencia de la amistad o amor. Escríbanlo e improvisen una **representación** de la historia. Si lo desean pueden utilizar muñecos u objetos manipulados por los actores.

FICHA

Sugerencias metodológicas:

- **Actividad a)** Conversación grupal
- **Actividad b)** Creación narrativa grupal, improvisación dramática.

III. El Duelo

Los personajes de *La niña de Canterville* están enfrentando procesos de duelo: Virginia, debido a la reciente pérdida de su madre y La Sra. M., su antiguo dolor por sus duelos no resueltos. Considera la siguiente descripción de los procesos de duelo...

El proceso de duelo

La Dra. Elisabeth Kübler-Ross explica que hay varias fases psicológicas que se suceden cuando una persona enfrenta una situación de duelo o pérdida significativa en su vida:

- **Negación y aislamiento** ante lo sucedido, es un mecanismo de defensa ante el miedo y el dolor, que normalmente dura poco tiempo.
- **Ira.** La negación es sustituida por la rabia, el resentimiento, la envidia y la frustración; surgen todos los por qué. La ira se dirige en todas direcciones, aun injustamente.
- **Pacto/negociación.** Ante la dificultad de afrontar la difícil realidad, se realizan promesas de "buen comportamiento" para con Dios y con la vida, para superar el trauma vivido.
- **Depresión.** Como no puede seguir negando, la persona comienza a experimentar una profunda tristeza. Sólo necesita acompañamiento, si se le permite expresar su dolor, le será más fácil la aceptación.
- **Aceptación.** Quien pudo expresar sus sentimientos, contemplará su vida con más tranquilidad. La aceptación no es precisamente una etapa feliz, mas comienza a sentirse una cierta paz.
- Tras la aceptación llegará la **Esperanza.** La persona siente que puede estar mejor y que el dolor tiene algún sentido, que la vida aún depara algo importante y trascendente. Buscar y encontrar una misión que cumplir es un gran estímulo que alimenta la esperanza.

La diferencia entre duelos sanos y patológicos es el estancamiento por largos períodos en alguna de las etapas que impide la evolución hacia la aceptación y construcción de un nuevo sentido de vida. Entonces necesitamos de apoyo y de incentivo para evolucionar hacia un nuevo sentido de vida tras la pérdida.

a) Analiza y opina de manera individual o grupal:

- ¿En qué momento de su propio duelo, en relación a la pérdida de su madre, crees tú que está Virginia al inicio de la obra? ¿Y al final?
- ¿Y el personaje de la Sra. M., en qué momento de su duelo está al inicio? ¿Y al final?
- ¿Dirías que los procesos de duelos de estos personajes son sanos o patológicos? ¿Por qué?
- El proceso de duelo es asumir un cambio irreversible ¿Cómo crees tú que se puede ayudar a superar de mejor manera los duelos?

b) También hay pequeños o medianos duelos en la vida de las personas como un cambio de etapa, dejar el colegio, un cambio de ciudad, despedirse de algún amigo querido, una separación, enfrentar una enfermedad que significará un cambio de estilo de vida... Crea una **historieta** sobre un duelo, grande, mediano o pequeño. En 7 viñetas trata de graficar la situación y las distintas etapas por las que pasa el/la protagonista para elaborar su duelo.

c) Puedes transformar esas viñetas en **fotonovela**: Monta las escenas con los personajes caracterizados, fotografíalas y luego añade textos de diálogos y leyendas. Puedes presentarlo como documento impreso o proyectarlo como power point.

FICHA

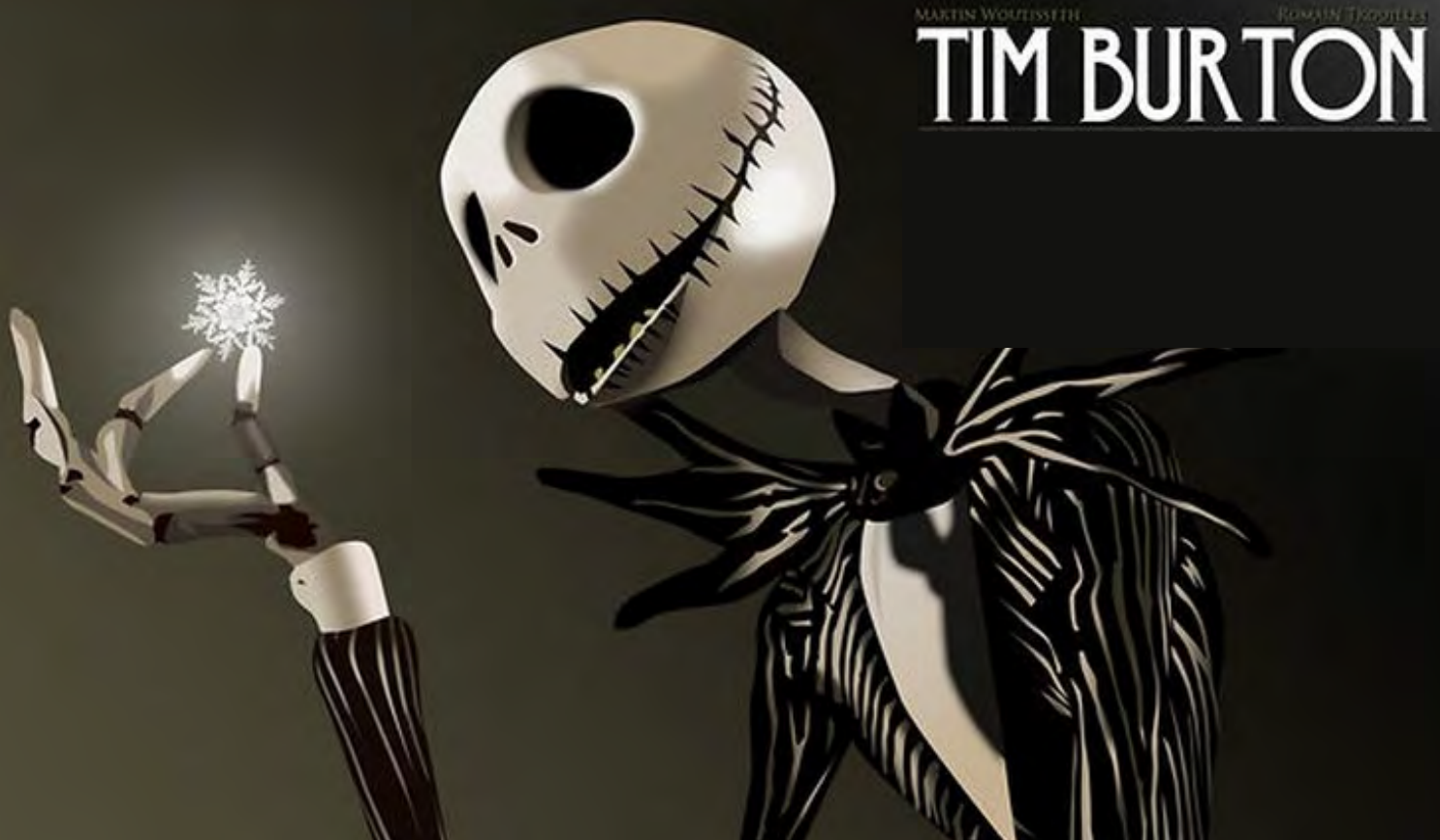
Sugerencias metodológicas:

- **Actividad a)** Análisis individual o grupal
- **Actividad b)** Expresión gráfica: historieta
- **Actividad c)** Fotonovela: Expresión dramática, narrativa y audiovisual

IV. Tim Burton y el expresionismo gótico

Dentro del goticismo, el **expresionismo gótico** es una estética en que se representa el mundo interno de los personajes, se exageran las emociones, las sombras y los contrastes entre luz y oscuridad. Se busca la expresión de los sentimientos y emociones más que de la realidad objetiva, la naturaleza interna de las impresiones, los paisajes emocionales y decorados fantásticos.

Las temáticas giran en torno a lo extraño, lo macabro, la muerte, los mundos fantásticos y la mezcla entre realidad e irrealidad, la locura, el aislamiento. Un referente estético de *La niña de Canterville* es el cine de Tim Burton, que utiliza una estética expresionista ligada al suspenso y el misterio.

a) El cine de Tim Burton

- Veán de manera grupal el video *El mundo expresionista de Tim Burton* en Youtube, para un análisis estético de la obra de Burton, y luego coméntenlo y aplíqueno a la obra *La niña de Canterville*. ¿Por qué esta obra podría incluirse dentro del expresionismo gótico?

- **Proyecten y comenten** el corto *Vincent* de Tim Burton en Youtube, que trata de un niño de 7 años fanático del horror que ama la literatura de Edgard Allan Poe y quiere ser como Vincent Price, célebre actor de películas de terror y narrador del corto. Pueden ver también alguna de las películas de Burton y analizarlos desde el punto de vista de la estética y las temáticas presentes, descubriendo los puntos de encuentro con *La niña de Canterville*.

b) Prueba con tu grupo realizar una **ilustración** propia tomando algo del estilo de estos artistas, e incluyendo tu propio sentido del misterio y terror. Usa las técnicas que prefieras: carboncillo, acuarela, acrílico, collage o técnicas mixtas.

c) **Crea un personaje expresionista - gótico** como el fantasma, o Virginia, o la Sra. M., el Joven manos de tijeras, o la novia de Jack. En grupos, boceteen el personajes por medio del **dibujo** buscando sus características físicas, vestuario, gesto, corporalidad. Busquen alguien ahora que pueda encarnar este personaje y **caracterícenlo** con vestuario, maquillaje, peinados, etc. Créenle una personalidad, circunstancias vitales y motivaciones, una manera de hablar y de moverse. Invéntenle una pequeña escena en clave expresionista o un **monólogo** para que se presente a sí mismo.

Teatro UC

Decano Facultad de Artes
Ramón López

Director Escuela de Teatro
Alexei Vergara

Directora Ejecutiva Teatro UC: Pamela López | **Director Artístico Teatro UC:** Andrés Kalawski

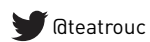
Productora Ejecutiva: Verónica Tapia **Productor Artístico:** David Meneses
Encargada de Comunicaciones y Públicos: Amalá Saint-Pierre **Adjunto de Comunicaciones y Públicos:**
María Ignacia Goycoolea **Prensa:** Constanza Fores y Rafaela Merino-Bianchi
Diseño Gráfico: TILT Diseño **Administradora de Sala y Gestión de Públicos:** Marcela Rivera **Jefe Técnico:**
Marco Díaz **Operador Técnico:** Pablo Jorquera **Realizadores Escenográficos:** Eduardo Gallagher, Ariel
Medrano, Claudio Viedma, Alejandro Núñez **Sonido:** Marco Díaz **Iluminación:** Juan Carlos Araya, Pablo Sáez
Realización Vestuario: Sergio Aravena
Boletería: Viviana González y Lucía Castillo **Estafeta:** José Caro **Encargado de Promoción y Ventas:** Mario
Contreras, Raúl Pacheco **Asistente de Administración:** Patricio Torres y Francisco Jorquera **Jefe de
Administración y Finanzas:** Luis Coloma
Aseo: Teodolinda Soto **Secretaria:** Verónica Vergara

Contenidos: Paola Abatte
Coordinación y edición Actividades Pedagógicas:
Departamento de Comunicaciones y Públicos Teatro UC
Amalá Saint-Pierre, M. Ignacia Goycoolea
Fotografías: Rodrigo Lisboa y Eduardo Jiménez

Venta de funciones a instituciones educativas y empresas
Mario Contreras: mcontree@uc.cl, 22 354 5106

teatrouc.cl

Jorge Washington 26 • Plaza Ñuñoa • Informaciones 22 205 5652

AUSPICIADOR TEATRO UC

MEDIA PARTNER

COLABORA

PATROCINA

