

CorporeOOOH!

UN ESPECTACULO DE EUGENIA MANZANERA

CorporeOOOH!

“Las raíces de la cabeza están en el corazón”

José Ortega y Gasset

EMBARAZO

Concebir un nuevo espectáculo es una aventura creativa apasionante, sobre todo si tiene por destinatarios a los BEBÉS. Mi experiencia con ellos se inicia en el mundo de la narración oral en 1997 en LA COMUNIDAD DE MADRID, en cuyas escuelas infantiles (0-3 AÑOS) se me programa dentro de las campañas de animación a la lectura. Y continúa en el teatro con La Casa Incierta, compañía pionera en las artes escénicas para la primera infancia, con mi intervención en dos de sus creaciones: *El circo incierto* y *Anda*.

En 2010 nace *Historias con Candela*, espectáculo de pequeño formato para niños de 1 a 5 años. Combina narración oral, títeres y teatro, y desde 2013 incorpora música en directo de la mano del músico Iovis Fernández.

Con Mercedes Martín Luengo me embarco en 2011 en la creación de *Caracoles*, obra de teatro para bebés que fue seleccionada para participar en el festival FETEN de ese mismo año. Ambas venimos de la palabra, ella escrita y yo contada, y tras la buena acogida de nuestra primera criatura, nos apetecía volver a “embarazarnos”. Y así comienza a gestarse *CorporeOOOH!* Iovis Fernández se suma al equipo creativo como autor e intérprete de la música que arropará en vivo al espectáculo.

Caracoles acunaba con risas a un bebé tierno, al que cantábamos *Saca los cuernos al sol* como metáfora de su salir a la vida y tomar conciencia de sí. En *CorporeOOOH!* queremos descubrirle el cuerpo, su realidad más cercana y su canal de comunicación con el mundo. Con creatividad, sensibilidad y humor, la intención es evidenciar el cuerpo como instrumento polifónico, poliédrico, polimorfo, políglota, polisémico, policromo y polivalente, para asombro de los pequeños y sus acompañantes.

GESTACIÓN

El niño descubre su cuerpo. Descubre que se comunica con los demás y siente el mundo a través de él. Descubre que su cuerpo ve, huele, oye y suena, que emociona y se emociona. Su mundo corporal está basado en el afecto y se vivencia en un universo multi-sensorial donde cuerpo y mente, emociones y pensamientos, son una y la misma cosa. Desde un CO-RAZÓN que aún corazón y cerebro, CorporeOOOH! es un homenaje al asombro de descubrir y descubrirse corporalmente.

El juego y la risa son el líquido amniótico que alimenta a CorporeOOOH!. “*Qué grandes pedagogos éramos, cuando no sabíamos nada de pedagogía*”. Esta irónica frase del pedagogo francés Daniel Pennac ilustra su espíritu, donde lo que late es el juego en todas sus formas. Movimientos, gestos, sonidos, imágenes, palabras y notas juegan a convertirse y reconvertirse en un ejercicio creativo y recreativo que apela a la capacidad del niño para transitar entre lo real y lo imaginario.

Pero andar, hablar y pensar, procesos íntimamente relacionados entre sí, no es juego de niños. CorporeOOOH! se pone en la piel del bebé, echándole mucho humor a esas arduas empresas que acomete durante sus primeros años de vida. En busca de su empatía, aborda temas que encandilan su imaginación.

CorporeOOOH! se define como un espectáculo teatral en clave de clown. ¿Tienen sentido del humor los bebés? ¿Qué provoca su carcajada? Dos hechos constatados disipan toda duda: la risa es contagiosa y alimenta más que cualquier complejo vitamínico.

CorporeOOOH! explora divertido en la sonoridad del lenguaje verbal. La lengua es música para el bebé. De la voz del otro aprende las palabras y el sentido. Ritmo, acento y entonación aportan connotaciones rítmicas y melódicas que transmiten información no contenida en los fonemas.

No podía CorporeOOOH! privar a los niños de la magia de la música en directo, invitándoles a la experiencia de ver, oír y sentir al músico y a los instrumentos. En vivo, sus tonos y melodías llevan la batuta en el discurso paralelo de las emociones, crean espacios sonoros que acunan, arropan, arrullan, mecen y, en un momento dado, alborotan la escena.

CorporeOOOH! quiere gritar a los cuatro vientos que cuerpo y mente no están separados como nos han contado en Occidente. El CO-RAZÓN está lleno de CO-RAZONES que nos llevan a afirmar que pensar con el corazón o sentir con el cerebro es posible. Los niños dan fe de ello.

PARTO

SINOPSIS

Una actriz y un músico invitan al niño a sorprenderse de las potencialidades que esconde su cuerpo. Con juego y risas, CorporeOOOH! se adentra en territorios corporales con un divertido discurso visual y sonoro que levanta el OOOH! a su público. Todos los sentidos están a flor de piel, incluido el sentido del humor.

VESTUARIO

El vestuario de CorporeOOH! se concentra en un traje, el mismo que viste y calza Eugenia Manzanera. Se trata de un pieza clave de la puesta en escena y casi como si fuera un actor, evoluciona sobre las tablas hasta quedarse en el puro esqueleto.

Hay muchos trajes, pero están en éste. Capa sobre capa, lo suyo pasa por un quita y pon constante al hilo del espectáculo. Con pololos y a lo loco, en origen es un mono blanco al que se incorpora un miriñaque, también conocido como armador, crinolina o zagalejo interior. Sus aros sostienen tres faldas, cuyas telas presentan diferentes colores y caídas. Un mandil pone la guinda al traje de las mil caras.

Más que vestida, Eugenia Manzanera sale al escenario revestida y poco a poco se irá desprendiendo de sus capas hasta quedarse en miriñaque, que no es como su madre la trajo al mundo, pero sirve de guiño a la estructura ósea que nos sustenta. Faldas y mandil se apuntan a la escenografía conforme la actriz se los va quitando, creando espacios no adivinados.

ESCENA A ESCENA

ESCENA CERO. OOOH! OOOH!

Mientras el público termina de acomodarse en la sala y a modo de introducción, Eugenia Manzanera recorre el escenario. Tras descubrirse en carne propia, sus ojos reparan en Jovis Fernández. OOOH! Es el músico que va a compartir con ella escenario y música en directo. Con su último OOOH! se percató de la presencia de los espectadores y... ¡Que empiece el espectáculo!

Propuesta escena CERO: expresar emociones y gustos

- Preguntar a los niños si habían estado en el teatro en alguna otra ocasión.
- Hablar sobre la función que acaban de ver.
- Es importante que evalúen la salida, que recuerden el espectáculo y poder charlar en clase sobre la experiencia que han tenido en grupo.

ESCENA UNO. MI CUERPO NACE

Al nacer el bebé no es consciente de ser una persona autónoma e independiente. Se comunica a través de los sentidos y sólo cuando le miman o acarician, percibe que existe. Poco a poco comienza a coordinar sus movimientos y a descubrir el mundo que le rodea. Con sus primeras vocalizaciones y chapurreos empieza a formar su identidad. Está a punto de entender que su madre encarna a una criatura distinta a él. La intuición se hace certeza cuando aprende a andar, actividad que le reporta mayor auto-conocimiento y autonomía. La hazaña de hablar y jugar con las palabras, le confirmará definitivamente como individuo.

- Mamá ¿cómo nací yo?

- Primero asomaste la cabeza. Luego salió el cuello, después los hombros, a continuación el pecho y los brazos. Y detrás, corre que te corre, el culete y las piernas. Y sabes quiénes fueron los últimos en salir? Tus piecitos.

- Entonces, mami... ¡Yo nací a cachos!

Esta anécdota real dramatizada da pie a un cuento-collage, cuyas piezas son las distintas partes del cuerpo. Incluye un guiño lúdico al NO. Un mandil es el improvisado marco sobre el que crear disparatados cuerpos.

Propuesta escena UNO:

- Dibujar sobre el niño la ropa, vestirlo, en la cabeza- el sombrero, en el tronco- jersey, manoplas, piernas -pantalón, pies-zapatos.
- Recortar las partes del cuerpo
- Hacer una marioneta con encuadernadores.

... *a cachos*, pero el bebé nace único e irreplicable como un todo en uno.
Y al milagro de nacer está dedicado este poema-conjuro que invoca a la universalidad que brilla en la unicidad.

*Naciste un poco de sol y un poco de luna
Un poco de tierra, un poco de cielo
Un poco de él, un poco de ella
Un poco de mar salada, un poco de río dulce
Un poco de luz, un poco de sombra
Un poco grande, un poco pequeño
Un poco risa, un poco llanto
Un poco aire, un poco fuego
Un poco y un poco,
y otro poco y otro poco más,
y otros muchos pocos,
y otros muchos otros pocos
Poco a poco que no es poco
Suma que suma y sigue sumando,
Y súmate a la suma que suma
Que toda la vida suma que suma en suma*

Propuesta escena UNO:

- Leerles el poema (adjuntamos un libro donde aparece ilustrado).
- “¿*Sois un poco tierra o un poco aire?*” Jugar con las partes del poema y preguntar a los niños si se sienten así.
- Con el ritmo y las imágenes del poema, leer el inicio de las frases para que el niño las complete, por ejemplo:
 - “*un poco...*”
 - “*sooooo!*”

ESCENA TRES. HABLAR A DOS MANOS

Al año el niño maneja ya paisajes mentales o símbolos, piezas claves para conquistar el lenguaje y el pensamiento. Al principio es el mundo de las palabras (20 meses) y más tarde, el de las historias (4 años). Con 18 meses se apropia de palabras sueltas que utiliza como frases y con un significado más amplio (MUÑECA sirve para todos sus juguetes y lo que le asusta se llama UH!). A partir de los 18 meses entiende que cada cosa tiene un nombre y empieza a atesorar vocabulario con avidez. Todo lo nombra, así las cosas existen y se poseen. Capta que hablar es adueñarse de las cosas y las personas. Movilidad y lenguaje van de la mano. Primero distingue y retiene sustantivos (cabeza), luego adjetivos (pecho) y finalmente, verbos (extremidades). Su primera apropiación lingüística es NO y empieza a llamar a todo MÍO. Con 3 años, aprende a nombrarse a sí mismo con YO y YO SÓLO será su frase fetiche.

- A) La escena comienza celebrando un año, un cumpleaños, después un homenaje a Pina Bausch, Eugenia escenifica con las manos las cuatro estaciones: Primavera, Verano, Otoño e Invierno, se danzan las estaciones con las manos. Inventando nuestro lenguaje signado para bailarlas “manualmente”

Un año

Primavera. En flor

Verano. Sol, sol, sol, sol...

Otoño. Cae, cae, cae, cae...

Invierno. Friiiiioooo

Propuesta escena TRES (lengua de signos):

- El cuerpo habla sin utilizar la lengua oral, ¿cómo se pueden expresar estos vocablos sin utilizar la palabras?: frío, hambre, comer, teléfono, miedo, enfado, sorpresa...
- Jugar a lengua de signos. Inventarnos un vocabulario utilizando las manos: sol, nube, pájaro, luz, fantasma, árbol, calamar, tortuga, pez, caracol, lombriz, perro...

B) FRAGMENTO DEL POEMA “EL BOSQUE ENCANTADO”

Ignacio Sanz

*Pegado a mi cuerpo,
Me cuelga este brazo.
Pero si lo estiro,
Se parece a un árbol.
Cinco ramas parten
Del tronco alargado
Son los cinco dedos,
Que forman la mano*

*Moviendo los dedos,
Juntando los brazos
Tendremos un bosque
Requeteanimado.*

*Hormigas y ardillas,
Ciempiés y lagartos.
Treparán los troncos.
Gruesos y arrugados.
Y, de copa en copa,
Volarán los pájaros,
Convirtiendo al bosque
En un bosque encantado*

Propuesta escena TRES (poema):

- Bailemos corporalmente el poema: trabajamos el ritmo, la comprensión de las palabras. Recordad los movimientos propuestos en el escenario o inventar otros nuevos para cada frase.
- El docente lee el poema frase por frase y los niños crean su movimiento corporal.

C) CANCIONES: Eugenia Manzanera, acompañada por Jovis Fernández, canta y representa a dos manos bailarinas:

DIEZ HOMBRECITOS

10 hombrecitos miran para arriba

10 hombrecitos miran para abajo.

10 hombrecitos saltan a un lado

10 hombrecitos saltan al otro.

10 hombrecitos van adelante

10 hombrecitos reculan para atrás

10 hombrecitos se esconden detrás (a la espalda)

10 hombrecitos suben a un pino (Cabeza)

10 hombrecitos se asoman por aquí (Las dos manos en forma de catalejo IZQ)

10 hombrecitos se asoman por allá (Las dos manos en forma de catalejo DECH)

10 hombrecitos se acaban de encontrar (se golpean los dedos)

10 hombrecitos la van a liar (Las manos se convierten en garras agresivas)

10 hombrecitos se ponen a bailar

CABALGANDO

Cabalgando, cabalgando

Mi caballo va

Cabalgando, cabalgando

Mi caballo va

Y si quiero que se paré,

Yo le digo: So!

Y si quiero que se paré,

Yo le digo: So!

Propuesta escena TRES (cantando):

■ Cantar en clase, podéis meteros en la web www.corporeoh.com para recordar las canciones

ESCENA CUATRO: PIES, ¿PARA QUÉ OS QUIERO?

Los primeros pasos constituye para el bebé una ardua empresa que sigue la siguiente secuencia: mirar, asir, mantenerse en pie y andar. Durante el primer trimestre logra erguir cabeza y cuello. En el segundo aprende a erguirse sobre su pecho, lo que le permite liberar los brazos y agarrar con las manos. Con el tercer trimestre descubre las piernas, sobre las que se ensaya erguido. En el cuarto, sus pies a estrenar tocan el suelo y se lanza a la conquista del espacio. Este gran paso no sólo ensancha sus posibilidades a nivel locomotor. Es un salto de conciencia que le lleva a percibir el mundo animado e inanimado que le rodea como algo que está fuera. Un velo cae de sus ojos y comienza a distinguir entre YO Y EL MUNDO. Ha llegado el momento de interiorizar conceptos como cerca/lejos, arriba/abajo, alto/bajo... De sentir que el cuerpo se mueve al ritmo que nosotros le marcamos o dejándonos llevar por la música BAILAR.

El duende de este número corre a cargo de unos diminutos zapatos flamencos con vida propia que Eugenia Manzanera calza en sus manos cual marionetas.

Propuesta escena CUATRO:

El grupo puede dividirse en dos, para que unos sean el público y los otros actúan. Así también aprenden observando a sus compañeros.

- Jugar moviéndose, primero con música y un objeto en la mano, por ejemplo, un pañuelo. Luego se dan consignas: “hacer movimientos pequeños, grandes, jugar de dos en dos, cambios de mano...”, después se deja el objeto o pañuelo en un rincón e imaginamos que aún lo tenemos: revivir la situación.
- Con este juego los niños realizan movimientos que se utilizan en las danza, pero que quizás no harían si solo se les pidiera bailar. Puede existir gran variedad de elementos motivadores como cintas, bastones, lazos, etc. y distintas representaciones como directores de orquesta, limpiador de ventanas, agente de tránsito, etc.
- Hilemos corporalmente el poema: trabajamos el ritmo, la comprensión de las palabras. Recordad los movimientos propuestos en el escenario o inventar otros nuevos para cada frase.

ESCENA CINCO. MI CUERPO COM-PRENDE

El niño descubre el poder del pensamiento simbólico a medida que su cerebro crece y se desarrolla. Deudor del pensamiento sensorial motriz, esta capacidad para crear y utilizar representaciones simbólicas alcanza su máxima expresión en el lenguaje. Los pequeños caen en la cuenta de que un símbolo (palabra) funciona como una realidad por sí misma que a su vez representa otra distinta del mundo exterior (objetos) o interior (emociones). El descubrimiento y manejo de este ingenio mental que le permitirá apropiarse simbólicamente del mundo, abre de par en par las puertas de su creatividad.

El sombrero de Jovis está en el suelo. Eugenia lo recoge y se lo pone de nuevo al músico, éste lo vuelve a tirar ect... repite varias veces hasta que cansada le pregunta:

¿Qué tienes dentro de la cabeza? — Miran dentro y ella saca una pluma — **tienes la cabeza llena de pájaros.** — Luego saca un grillo — **estás grillao.**

Vamos a echarle un ojo — La falda de ojos sirve para crear una locura visual poética simbólica, los ojos se meten en el sombrero.

¡ES MÍO! — los dos interpretes discuten por quién se queda con el sombrero

Propuesta escena CINCO:

- Propuesta de prueba: coger un sombrero y proponer a los niños que hay dentro de él: un conejo de un mago, una idea perdida, una pesadilla, un recuerdo... Os dejamos a vuestro criterio realizarla o no. Los poemas de UN BOSQUE ENCANTADO o CÓMO NACÍ YO están muy unidos a la idea de esta escena y de la propuesta que se desarrolla en ella.
- El ombligo, cuando alguien es muy egocéntrico, muy egoísta, todo lo quiere para él, se dice que “se mira mucho el ombligo”. Vamos a ser un poco narcisista y exploremos los diferentes ombligos que tiene cada uno. Os proponemos el libro *OMBLIGO* de Genichiro Yagyu Ed.. Media vaca, es fantástico y explica muchas cosas de esta parte tan importante del cuerpo.

ESCENA SEIS. MI CUERPO PARLANTE

Se llama sinestesia a la unión o transposición de dos o más imágenes sensoriales que pertenecen a sentidos distintos. La últimas corrientes neurológicas apuntan que nacemos sinestésicos, facultad que conservamos hasta los cuatro años. “En bebés de seis meses, la respuesta cortical a una luz brillante o ruido es siempre la misma. Luego, conforme crecen, ambas respuestas se independizan, localizándose por último en áreas cerebrales distintas”. El niño se vivencia en un estimulante mundo multi-sensorial, donde no experimenta como confusión que la estimulación de un sentido desencadene la respuesta simultánea de alguno de los otros. Por el contrario, está fusión supone una fuente inagotable de conocimiento que se traduce en su necesidad de chupar y tocarlo todo. Propiciar experiencia multi-sensoriales, ensancha y agudiza sus herramientas de aprendizaje.

Olores diversos invaden el escenario para homenajear al sentido del olfato .La ocasión invita a un repaso en clave onomatopéyica por los sonidos emitidos por los sentidos y otras partes del cuerpo.

Propuesta escena SEIS:

- ¿Qué ruidos hace el cuerpo,? sonar mocos, pedo, eructo...
- ¿QUÉ MÁS?,¿hacen ruidos los párpados al cerrarse?, ¿cómo suenan las tripas?, los dientes cuando tienes frío castañetean y ¿cómo suenan?.
- Nos quedamos con las ganas en CORPOREOH¡ de llevar olores en la escena, al final no pudo ser, ya que los olores son difíciles de transportar y lo que encontramos fueron muy industriales. Pero nos parece que esto lo podemos trabajar y divertirnos “*de narices*” ;-) con nuestro sentido del olfato. Se puede pedir a los padres que los niños lleven a clase olores naturales: limón, naranja, orégano, canela, pimienta, vinagre, chocolate, galletas, madera, tierra mojada, plantas silvestres, nuez moscada...y olerlo en clase para ser capaces de distinguirlos después o simplemente experimentar y disfrutar de los olores que nos da este hermoso mundo.

ESCENA SIETE. MI CUERPO SE RÍE

La empatía emocional y la necesidad de vínculos que rige la vida del bebé se mira en las neuronas espejo. Se activan cuando realizamos una acción, pero también al ver realizar esa misma acción a otro. Junto a acciones o movimientos, identifican intenciones, sensaciones y emociones que nos posibilitan hacerlas propias. En palabras de su descubridor, el neurólogo Giacomo Rizzolatti, “permiten a nuestro cerebro correlacionar los movimientos observados con los nuestros propios y reconocer así su significado”. Gracias ellas podemos disfrutar de una obra de teatro o un libro y están presentes en los procesos de imitación, aprendizaje y comunicación gestual. También son las responsables de que se contagie la risa y el llanto. No hay mayor placer para los pequeños que jugar a la risa y la alegría.

Dos grandes plumas blancas alumbran la metáfora de *Tu risa me hace libre, me pone alas*, de Miguel Hernández (*Nanas de la Cebolla*). Tras buscar y encontrarle las cosquillas a Eugenia Manzanera y, por contagio, al público, la plumífera pareja invita a la actriz a un vuelo sin motor que bebe los vientos por un ventilador bajo los trinos de la flauta travesera de Jovis Fernández.

Vivir es volar, caerse y volver a despegar...y sigue sumando que toda la vida es suma...EN SUMA.

DESPEDIDA :

Esperamos que os haya gustado el espectáculo, y que os haya parecido sugerentes e interesantes nuestras propuestas. Podéis contactar con nosotros vía email: manzanera.2@gmail.com por si tenéis alguna sugerencia o duda, o si queréis enviarnos dibujos o sensaciones o experiencias que hayáis tenido en clase a partir del espectáculo o de la guía, y así poder contar con vuestro saber y con el de vuestros niños, os lo agradeceríamos enormemente .

Muchas GRACIAS

PREPARTO

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN

Diario de un bebé : qué ve, siente y experimenta el niño en sus primeros cuatro años

Daniel N. Stern Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 1999.

Signos para bebés. La guía rápida para enseñar a tu bebé a comunicarse mediante signos

Claudia Carter. Editorial Cinco Deditos. 2011.

Aserrín, repertorio de mimos, juegos y canciones para los más pequeños

Joaquín Díaz y Marta Badía Solé Arola Editores. 2006

Jugar, cantar y contar

Carmen San Andrés. Teleno Ediciones. 2002.

Los libros, eso es bueno para los bebés

Manie Bonnafé. Océano Editorial. 2009.

La aventura de oír. Cuentos y memorias de tradición oral

Ana Pelegrín Editorial Cincel. 1982.

La gramática de la fantasía. Introducción al arte de contar historias

Gianni Rodari. Del Bronce Ediciones. 2002.

Pedagogía de la imaginación poética

Gabriel Janer Manila. Editorial Aliorna. 1989.

Va de poesía. Propuesta para despertar el deseo de leer y escribir poesía

Victor Moreno. Pamiela. 2004.

Cuéntamelo otra vez

Amalia Bautista. La Velela. 1999.

Colección **LAS PARTES DEL CUERPO** (6 LIBROS) de Genichiro Yagyu

Editorial Media Vaca

Versos que el viento arrastra

Karmelo C. Irbarren. El Jinete Azul. 2010.

Libro de nanas

Varios autores. Media Vaca. 2004.

Homo ludens

Johan Huizinga. Alanza Editorial. 1998.

Las neuronas espejo. Los mecanismos de la empatía emocional

Giacomo Rizzolatti. Paidós Ibérica. 2006.

Los tres primeros años del niño. Andar, hablar, pensar

Karl König. Editorial Rudolf Steiner. 1999.

Las etapas evolutivas del niño

Bernard Lievegoed. Editorial Rudolf Steiner. 1999.

Los años de oro. John Benians

Editorial Rudolf Steiner. 1996

Introducción a Piaget

P. G. Richmond. Fundamentos. 1993.

DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL

Ser un salto

Chiqui González. TEDxRosario. 1-1-2012

<http://www.youtube.com/watch?v=JC86OfCRb4Q>

La creatividad es un proceso universal

Jaime Buigas. TEDxRetiro 16-11-2012

<http://www.youtube.com/watch?v=kIWu5KxEGVs>

Los secretos de la creatividad

Redes. Capítulo 89 (27-3-2011)

<http://www.rtve.es/television/20110327/todos-tenemos-capacidad-ser-creativos/420223.shtml>

Los sentidos sin sentido. Sinestesia

Redes. Capítulo 232 (31-3-2002)

http://www.youtube.com/watch?v=DTP2_1ohtVU