

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

MIRADAS AL CONCURSO DE TEATRO GRECOLATINO

2005-2010

educacion.gob.es

**MIRADAS AL CONCURSO
DE TEATRO GRECOLATINO**

2005-2010

Los textos que relatan las experiencias de los grupos ganadores han sido remitidos por los respectivos centros educativos. El Ministerio de Educación no comparte necesariamente las opiniones y juicios expuestos en las colaboraciones que recoge la publicación.

En la elaboración, diseño y maquetación del presente libro han participado alumnos de la Familia Profesional de Artes Gráficas del I.E.S. Cañada de las Eras. Molina de Segura (Murcia).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial

Subdirección General de Cooperación Territorial

Edita:

© SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Documentación y Publicaciones

Catálogo de publicaciones del Ministerio: educacion.gob.es

Catálogo general de publicaciones oficiales: publicacionesoficiales.boe.es

Fecha de edición: 2011

NIPO 820-11-358-0

Depósito legal: M-28344-2011

Imprime: Solana e Hijos Artes Gráficas, S.A.U.

ÍNDICE

Presentación.

Ángel Gabilondo Puyol, Ministro de Educación 7

Prólogo. Concurso de Teatro grecolatino de Segóbriga.

José Luis Alonso de Santos 9

El gran educador. Sobre el teatro grecolatino y la educación.

Fernando Doménech Rico 19

Grupo de Teatro Parrocha.

I.E.S. Elviña de A Coruña. 37

Grupo de Teatro Selene.

I.E.S. Carlos III de Madrid 65

Grupo de Teatro In Albis.

I.E.S. Fuente Nueva de Morón de la Frontera. 85

Grupo de Teatro Párodos.

I.E.S. Siberia Extremeña de Talarrubias. 105

Grupo de Teatro Carpe Diem.

I.E.S. La Fortuna de Leganés 119

Grupo de Teatro Balbo.

I.E.S. Santo Domingo. El Puerto de Santa María. 131

Grupo de Teatro. Eos Theatron.

I.E.S. Foramontanos de Cabezón de la Sal. 145

Grupo de Teatro Komos.

I.E.S. Vicenta Escrivá de Valencia. 163

Grupo de Teatro Emperatriz María de Austria.

I.E.S. Emperatriz María de Austria de Madrid 185

Grupo de Teatro Rapati.

I.E.S. Río Miño de Rábade 199

Grupo de Teatro Alezeia Teatro.

Colegio Maravillas de Benalmádena 217

Miradas al concurso de teatro grecolatino 2005-2010 es el reconocimiento y homenaje que el Ministerio de Educación hace a aquellos grupos teatrales de Institutos de Educación Secundaria y de entidades culturales juveniles que han sido premiados en las convocatorias anuales del Concurso de Grupos de Teatro Grecolatino celebradas en este periodo de tiempo. Un total de once grupos han obtenido un reconocimiento por su trabajo para poner en escena una parte del rico patrimonio teatral del mundo clásico.

La experiencia y las emociones de estos jóvenes actores y actrices, consagrados en las representaciones celebradas en el escenario del Teatro Romano de Segóbriga, en la provincia de Cuenca, permanecerán imborrables en su memoria durante toda su vida. Esta publicación posibilitará, además, que el esfuerzo y la pasión puesta por todos los integrantes de los grupos se conozcan y reconozcan por otros muchos lectores que verán en esta crónica el testimonio de un trabajo bien hecho.

De la lectura del libro se infiere el protagonismo que los grupos de teatro tienen en la vida de los respectivos centros donde nacen. Posiblemente toda la comunidad escolar de cada IES comparte los valores del esfuerzo y de la excelencia plasmada en muchos proyectos y programas que ayudan a explicar como la actividad teatral ha podido consolidarse en la mayoría de ellos. Un profesorado comprometido, un alumnado entusiasta y el apoyo de las familias han contribuido a conjugar el valor educativo del teatro con el crecimiento personal de unos jóvenes que, según testimonios recogidos en estas páginas, reconocen cómo su participación en esta experiencia cambió sus vidas. En el ensayo y representación de las obras maestras de la tradición clásica forjaron entre ellos una red de complicidades que los han hecho más sabios y más maduros.

Debemos tener presente, asimismo, el valor formativo que la puesta en escena ha tenido también para los miles de alumnos que han asistido a las representaciones de todos estos grupos, tanto en sus propios centros como en los teatros romanos que conservamos en España fruto de nuestra herencia latina. El valor de la tragedia y la comedia va más allá de la mera experiencia estética, pues se adentra en el terreno del compromiso ciudadano de atender y opinar sobre los problemas que afectan a las sociedades humanas y su forma de resolución. Y todo ello realizado por jóvenes para jóvenes, sin duda un excelente método para inocular en ellos la pasión por el teatro y también por la participación ciudadana.

Espero que la lectura de las páginas de este libro sirva para que los grupos premiados hagan un alto en el camino y reflexionen sobre la magnitud de la tarea desarrollada y que también anime a otros profesores y alumnos de centros educativos a embarcarse en la siempre emocionante tarea de representar a los clásicos.

Ángel Gabilondo Puyol.
Ministro de Educación.

PRÓLOGO

CONCURSO DE TEATRO GRECOLATINO DE SEGÓBRIGA

José Luis Alonso de Santos

Durante varios años he formado parte del jurado destinado a seleccionar y premiar algunos montajes de teatro grecolatino realizados por estudiantes de enseñanzas medias, dirigidos en su mayor parte por profesores de Lenguas Clásicas, y tanto en la preselección de los grupos como en la etapa final donde se seleccionan a los más destacados, que se realiza en el mes de Junio en el teatro romano de Segóbriga, he podido comprobar el gran interés y la esmerada calidad de estos entusiastas jóvenes, llenos de amor por el teatro clásico. Y si es admirable el trabajo de estos actores-estudiantes, tanto o más lo es el de los profesores que, con una dedicación exhaustiva y agotadora, completan sus clases con esta actividad de preparar, formar y dirigir estos grupos.

Año tras año, las voces de Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Menandro, Plauto y Terencio... , resonaron en las gradas del teatro romano de Segóbriga, al acoger a estos jóvenes estudiantes de toda España que daban vida a las pasiones de sus personajes en estas inmortales obras.

Gracias a ellos vemos aparecer de nuevo, con los llanos de Castilla-La Mancha al fondo y entre los restos de las columnas romanas de su teatro, los personajes inmortales de Agamenón, el destructor de pueblos, Electra, la vengadora, Edipo Rey, el hombre arrojado al azar, Orestes, el justiciero antecedente de Hamlet, Antígona y sus bellas y eternas palabras: “He nacido para el amor y no para el odio...” El alegato contra la guerra de Las Troyanas, el amor, en su vertiente positiva o negativa, en Hipólito, Medea, los celos, la fidelidad, el sacrificio por la familia... la fiesta lúdica y festiva de Aristófanes..., los esclavos de Plauto riéndose de su destino, Miles Gloriosus, el eterno fanfarrón, Anfitrión y su genial esclavo Sosia...

En este grandioso decorado se recortan las figuras de estos jóvenes actores llenos de futuro, hablándonos de las luchas y conflictos de nuestro pasado al tratar de defender una sociedad de cultura y valores positivos, a partir del marco admirable que es la palabra de los más grandes textos teatrales de todos los tiempos, mostrándonos cómo la cultura clásica modeló la cultura de Occidente: sus instituciones, sus costumbres, sus artes, su ciencia y su literatura. El objetivo común es transmitir el espléndido legado del mundo clásico a nuestro tiempo y a nuestros descendientes.

Quando nuestros jóvenes muchas veces sólo salen en la prensa para relacionarles con los problemas del botellón, de la falta de metas y entusiasmo, o como ejemplo de mal rendimiento académico y de un mundo culturalmente empobrecido, es importante recordar – y ver - a estos otros miles de jóvenes que tiemblan de entusiasmo y placer al interpretar, o ver, las palabras de los clásicos -¡eternos guías y maestros!- y al practicar el hermoso, humano y noble arte del teatro. Toda una fiesta para los sentidos y para la parte más lúcida y positiva de nuestra razón.

El Instituto de Teatro Grecolatino de Segóbriga comenzó esta tarea hace ya más de veinticinco años, y el Ministerio de Educación, a propuesta del mismo en sus inicios, ha organizado este certamen los últimos cinco años para continuar así con esta actividad cultural y educativa. Vemos aquí el enorme esfuerzo realizado durante todos estos años en silencio y con total generosidad, muy lejos de ese escaparate mediático elemental de lo efímero de las modas y fama del momento, que tanto reconocimiento tiene a veces en nuestro país.

LOS GRUPOS MÁS DESTACADOS

Como en otro lugar de este libro ya figuran los grupos premiados en este certamen, categoría, especialidad, obra y autor que han representado, etc., no voy a poner aquí la clasificación de los concursos de estos años. Pero si quiero reseñar los 10 grupos más destacados y con más continuidad dentro de este concurso y estas actividades de teatro Grecolatino, desde el año 2005 hasta esta fecha (2010). Estos grupos son:

- Grupo de Teatro SELENE, de la Asociación Cultural Helios, IES Carlos III (Madrid).
- Grupo BALBO, IES Santo Domingo. (Puerto de Santa María. Cádiz.)
- Grupo de Teatro IN ALBIS, del IES Fuente Nueva (Morón de la Frontera. Sevilla)
- Grupo del IES Emperatriz María de Austria (Madrid).
- Grupo CARPE DIEM, del IES La Fortuna (Leganés. Madrid)
- Grupo KOMOS, del IES Vicenta Ferrer (Valencia).
- Grupo PARODO, del IES Siberia Extremeña (Talarrubias. Badajoz)
- Grupo PARATI, del IES Río Miño (Ribadeo. Lugo).
- Grupo ALEZEIA, Colegio Maravillas (Málaga).
- Grupo de Teatro PARROCHA, del IES Elviña (A Coruña).

Quiero subrayar en estos grupos no solo el alto nivel de interpretación conseguido por sus jóvenes actores en sus montajes de estos años en el concurso, sino también las interesantes puestas en escena que han logrado sus directores. Tanto en las comedias como en las tragedias nos han mostrado creaciones personales y atractivas lecturas escénicas de los clásicos que representaban, con un cuidado y estudiado vestuario y elementos esceno-

gráficos. Música y danza han aportado dimensiones espectaculares a las puestas en escena, y el trabajo con los coros ha ido creciendo y enriqueciéndose con los años. Es evidente que a su dedicación de profesores en el aula le han añadido años de estudio y perfeccionamiento de formación teatral, además de su conocimiento específico de las puestas de teatro grecolatinas. Alguno de ellos podría sin duda dedicarse profesionalmente al arte teatral dado sus conocimientos. Es evidente también que en los más de veinticinco años de actividades continuadas de este colectivo han conseguido unos resultados de enriquecimiento constante.

Hay cerca de otros cincuenta grupos que realizan también teatro grecolatino y que participan en la etapa previa en estos concursos y, aunque no han sido seleccionados estos años para la final en el teatro romano de Segóbriga (dado que solo pueden serlo cinco o seis grupos por año), merecen todo nuestro reconocimiento. Su trabajo ha sido muy valorado por el jurado de preselección, en sus centros de enseñanza, y en otras muestras y certámenes que se realizan de forma paralela al que estamos reseñando aquí dentro y fuera de nuestro país.

Al hablar del gran nivel alcanzado estos años en este certamen, de su continuidad, y de su aptitud positiva y su defensa de valores educativos y artísticos, no puedo dejar de nombrar a una serie de personas que han constituido el origen, los cimientos y la columna vertebral básica de este movimiento a lo largo de todos estos años: Aurelio Bermejo, Gonzalo Yélamos, Alfonso Martínez, Amparo Cañizares, José Luis Navarro, Emilio Flor, Santiago Recio, Ramón Martínez, José Luque, Gemma López, Ángel Cervera, Pedro Sáez, Ricardo Martín, Rosa García, Fernando Estébanez, Silvia Pérez, Francisco Palencia, Cristóbal Barea, Ricardo Alarcón, Carmen Videla...

A ellos, y a otros muchos más que han colaborado a diferente nivel en este gran proyecto, mi admiración y reconocimiento por su tarea.

LA DOBLE DIMENSIÓN ARTÍSTICA-EDUCATIVA DEL FESTIVAL

Ya he citado, aunque sea brevemente, la grata impresión que me ha causado estos años, como miembro del jurado de este concurso, los resultados obtenidos en este festival grecolatino de teatro. Pero soy consciente además que en este tipo de trabajo educativo son tan importantes los procesos como los resultados artísticos obtenidos. Es inevitable, por tanto, relacionar, de alguna forma, ambos campos.

A lo largo de estos años varios de los profesores que han realizado puestas en escena de estos textos clásicos con sus alumnos han reflexionado sobre ello con publicaciones y estudios apropiados. Como muestra podemos ver el libro de José Luis Navarro (Teatro Total. 25 años de Teatro Griego en el Instituto Carlos III, Madrid, Ediciones Clásicas, 2005). El del Instituto de Teatro Grecolatino (25 años de Teatro Grecolatino en Segóbriga, 1984-2008. Editado por la Diputación Provincial de Cuenca, 2007). Y el de Santiago Recio (Festival Juvenil de Teatro Grecolatino de Segóbriga. Consejería de Educación del Principado de Asturias. ITGLS, sede Gijón. 2007).

También se ha estudiado e investigado la necesidad y el valor pedagógico de estos procesos en su doble vertiente, en diferentes congresos y cursos formativos. Nadie mejor

que los profesores que han realizado estos montajes con sus alumnos, para valorar el rico material pedagógico, tanto bajo un punto de vista del desarrollo de la personalidad del joven que lo realiza, como del estudio concreto de la asignatura y de la evolución y desarrollo del alumno.

No hay que olvidar que el Festival de Teatro de Segóbriga es mucho más que una simple muestra o competición entre diferentes espectáculos de teatro grecolatino. La diferencia entre este y cualquier otro festival es precisamente su dimensión educativa, al contar con la masiva participación del profesorado de Lenguas Clásicas, que trabaja con la lectura e interpretación de las obras en sus aulas, a partir de sus traducciones y guías didácticas. Todo ello centrado en tres grandes metas: acercar el teatro grecolatino a los jóvenes estudiantes de ESO y Bachillerato. Tender puentes entre el presente y el pasado, buscando en las raíces de la comedia y la tragedia grecolatina los orígenes de muchos elementos culturales esenciales de nuestro presente. Y, por último, ayudar a encontrar el aspecto lúdico, festivo y participativo del arte teatral grecolatino, tanto en los que lo realizan como en los que lo contemplan. No se trata, por tanto, solo de aprenderse un texto y de representar lo mejor posible una obra de teatro, sino de un completo plan educativo que encierra muchas variables y abarca diferentes campos en la relación alumno-centro-profesor-asignatura, y que influye en la programación didáctica de los departamentos.

El teatro en un centro educativo debe ser un vehículo de comunicación y entendimiento dentro de la comunidad. Anima, favorece las relaciones, incorpora convivencia y tolerancia. Es un elemento integrador. Aumenta la sensibilidad del alumno en experiencias concernientes al pensar, sentir y percibir, tiene la posibilidad de descubrir y experimentar emociones y sensaciones que en la vida diaria no se encuentran, desarrolla nuevas disciplinas de conocimiento, adquiere seguridad para socializarse, para entrar en comunicación con los demás, y habilidades que le facilitan el quehacer diario, obtiene nuevos elementos expresivos para la mejora de su comunicación y de la lectura comprensiva, asegura su expresión corporal y sus potencialidades expresivas, le ayuda a conocer el valor del gesto acompañado de la palabra, a dominar la voz, el cuerpo, el espacio. Aprende a escuchar, mejora el diálogo y la pronunciación, suprime barreras, aumenta su autoestima, cultiva la memoria como depositaria del aprendizaje individual y las referencias colectivas y, en general, crece en equilibrio y armonía. Desarrolla herramientas necesarias para la expresión verbal, corporal, escrita, plástica y su capacidad dramática, posibilidades expresivas, creativas, desinhibidoras e integradoras, mejora de la expresión, de la dicción, de la sicomotricidad; en resumen, la formación integral como personas.

Es importante tener en cuenta, además, que el teatro es un trabajo en equipo, y funciona gracias al esfuerzo y compromiso de todos, facilita el acercamiento al grupo, al otro “yo” e integra. Necesita la cooperación y la coeducación aportando valores de convivencia y tolerancia.

Sin meterme a defender aquí la enorme importancia que tiene la cultura clásica para los jóvenes, punto de vista que estoy seguro todo el que está leyendo estas líneas comparte, sí quiero resaltar la fuerza educadora de los textos clásicos en los ideales de la formación humanística. Ética, política, religión, sociedad y ciudadano libre, compromiso y cambio, felicidad personal frente a colectiva, conflictos de situación y

de relación con los demás del ser humano, etc., todos y cada uno de los temas que van a configurar el índice de valores y cuestiones a resolver por el hombre en sus marcos históricos, están presentes en estos grandes textos, por lo que tienen una gran fuerza educadora y formativa para los jóvenes estudiantes.

LA FORMACIÓN TEATRAL EN LOS JÓVENES

Al margen del valor formativo que tiene el teatro para los jóvenes del que ya hemos hablado, y de la importancia que tiene esta actividad para valorar y enriquecer el ámbito cultural de un centro de enseñanza, es importante que hablemos ahora, aunque sea también brevemente por la limitación de espacio, de la formación específicamente teatral que reciben estos estudiantes para poder hacer teatro. Las buenas intenciones no bastan, y menos en un campo artístico. Cuando los jóvenes de un centro desean dar un concierto, es obvio que antes han de recibir una formación musical adecuada y la posibilidad de interpretar música con un instrumento musical. Lo mismo sucede en el deporte. Para poder competir en algún campeonato, a un cierto nivel, hay que formar antes los equipos adecuados. En el campo teatral estamos en una situación similar. A ello se dedican durante muchas horas los profesores y monitores especializados, a formar teatralmente a los jóvenes estudiantes-actores que, a veces, llegan a lograr un alto nivel de calidad, como hemos visto a lo largo de los años en algunos de los grupos participantes.

Al hablar de la enseñanza teatral lo primero que hemos de destacar es el privilegio del que gozamos todos los que nos dedicamos a ella, tanto profesores como alumnos, sea al nivel que sea. Siempre habrá quien tenga una opinión negativa de estas enseñanzas por las grandes dificultades que encierran, y las eternas dudas de si es posible enseñar dentro del misterioso y complejo campo de la creación artística. Pero los profesores sabemos muy bien que la enseñanza es el camino adecuado para incorporar conocimientos en cualquier campo, también en el artístico. Y todo ello siempre dentro de un necesario clima de entusiasmo y generosidad.

Al teatro hay que acercarse siempre con la intención de darle lo mejor que tenemos, nuestro entusiasmo, vocación, energía y entrega, y no a tratar de llevarse nada de él. Que los alumnos aprendan que al escenario (de un instituto, de un teatro grecolatino, o de un teatro moderno), se acerca uno siempre a regalar cosas (tiempo, energía, valores positivos, compañerismo, sentido de equipo, amor al teatro, etc.), es tal vez una de las primeras lecciones que un profesor les debe dar.

Otro de los enfoques generales que debemos transmitirles es que en un mundo lleno de problemas y dificultades, nosotros hemos de ser jardineros que nos dediquemos a cultivar las flores del espíritu. Y más aún trabajando con textos de grandes autores grecolatinos. Nuestra obligación es cuidar esos jardines, luchando siempre contra la basura de todo tipo que se arroja a nuestro alrededor.

A ello hay que añadir la tal vez más difícil de las condiciones para lograr una enseñanza teatral adecuada: hay que crear hábitos estables de aprendizaje, con paciencia, esfuerzo y perseverancia. Decía Aristóteles que ese era el secreto de la excelencia, los hábitos estables, y podemos aplicar el principio para las metas que aquí nos proponemos.

Una vez definido el importante problema de la actitud, hemos de entrar en otro igual de primordial: el de la aptitud. En la enseñanza teatral tenemos que resolver el complejo y difícil problema de cómo aprender y enseñar. Un profesor puede desarrollar las aptitudes interiores de un alumno o reprimirlas, enseñarle a cultivar sus plantas o a destruirlas. La influencia que un profesor puede tener en sus alumnos es siempre inquietante. El que ha sido rechazado por cierta sociedad enseña, a veces, a ser rechazado por esa misma sociedad; el que tiene una relación más afectiva con el mundo, crea en los alumnos una relación afectiva, etc. El que ama el teatro clásico contagia a sus alumnos ese amor. Inevitablemente el profesor traslada a sus alumnos, consciente o inconscientemente, aspectos de su personalidad, de su visión profunda del arte teatral y de la relación con la sociedad.

A veces los profesores tenemos tantas ganas de que crezca la planta que tiramos de ella y la rompemos, o nos desesperamos al no tener los resultados que deseamos, y la abandonamos. No se trata de criticar y reprimir a un alumno si no consigue lo que buscamos, sino de descubrir sus mejores posibilidades y ayudar a que salgan a la luz. Por eso la principal virtud de un profesor es siempre la paciencia, y fe en la pedagogía como forma de crecimiento personal.

El alumno puede también sufrir un proceso similar. Nota que no llegan los resultados tan pronto como deseaba, que los aprendizajes son lentos y llenos de sacrificios, no ve clara ni cercana su meta y empieza a desconfiar y a enfrentarse con sus profesores. Quiere que le den una pastilla mágica que lo resuelva todo de pronto y fácilmente, poder que, desgraciadamente, los profesores no poseemos.

Ante esas grandes dificultades para enseñar en el terreno artístico ¿Cuál sería la solución? ¿Qué cada alumno parta únicamente de su intuición y talento natural, sin más? Parece que ese camino es peor. Cuando empiezo a dar una clase a unos alumnos, a un nivel elemental de jóvenes que empiezan o con actores ya más formados, el punto de partida es que no saben hacer lo que desean hacer, y que el profesor tiene que ayudarles a conocer y dominar los materiales que manejan en el terreno artístico, como forma de avanzar en su desarrollo personal y para poder hacer lo que se les pide en el escenario.

Tenemos que intentar, pues, usar los materiales pedagógicos que nos aporta la tradición que nos sean útiles, y eliminar los que no lo sean, por mucho prestigio cultural que aparentemente tengan. Y tratar de hablar un lenguaje sencillo y comprensible ante los jóvenes, lejos de la tentación retórica de llenar los vacíos pedagógicos con huecas frases que nada significan. Si se dan unos determinados procesos se darán unos desarrollos concretos en el alumno. En el cuento de Alí Babá una frase permitía que la piedra se moviera: Sésamo, ábrete. Si decían otra, no se conseguía nada. Es decir, hay ciertas fórmulas que producen ciertos resultados, unos procesos que permiten unos desarrollos; si descubrimos las palabras adecuadas, la metáfora acertada, conseguiremos mover la piedra y descubrir el tesoro de la comunicación con el alumno y su crecimiento.

Otra de las opciones constantes que se nos planteará es crear algo o destruirlo. Crear un clima apropiado en una clase teatral, o un ensayo, es sumamente difícil, lo fácil es lo contrario. Destruir una clase es facilísimo, basta con que alguien llegue tarde, o nada más entrar, bostece, por ejemplo, o se ponga a hacer ruido. Es tan difícil crear un clima artístico que si hay quien lo dificulta se hace imposible.

Recordemos que si el placer y el entusiasmo por nuestras actividades es el secreto del bienestar personal, en el terreno artístico esa máxima toma una mayor resonancia. Y en el campo que aquí nos ocupa, la enseñanza, es imprescindible para poder realizar ese proceso pedagógico de forma gratificante para los demás y para nosotros mismos. La pasión por lo que hacemos es el viento que mueve el velero de nuestro trabajo.

En este sentido formativo, y con esta finalidad, realizamos todos los años unos cursos formativos para profesores en el Instituto de Teatro Grecolatino de Segóbriga, a fin de que puedan ampliar sus conocimientos teatrales que les sirvan a la hora de formar primero, y dirigir después, a los estudiantes de sus centros. Dado lo limitado de este prólogo no puedo extenderme aquí sobre las diversas cuestiones necesarias para el aprendizaje teatral, tema que tanto interesa a los profesores que se dedican a esta actividad. Por ello, y a modo orientativo, remito aquí a los interesados en el tema a un Manual que he publicado hace unos años, y que es libro de texto de referencia en muchas de las escuelas de formación teatral del mundo.

En mi Manual de Teoría y Práctica Teatral (Editorial Castalia, Madrid 2007), trato de recoger mi experiencia teórica y práctica de cuarenta años de teatro como profesor y creador. Intento así transmitir aquellos conocimientos que considero útiles y fundamentales en el campo del hecho teatral en todas sus variables (escritura, dirección, interpretación, pedagogía teatral, ámbitos escénicos y espectaculares, recepción, etc.) Soy consciente de la limitación que supone intentar transmitir el complejo y subjetivo mundo de la creación artística por medio de un manual, pero robarle terreno al misterio y a la magia para entregárselo a los que quieren iniciarse en una actividad humana, es una de las obligaciones de los profesores e investigadores de cualquier tipo.

En las páginas de mi manual están las pistas que conseguí encontrar que a mí me parecieron más fiables, los materiales que creo más útiles para la inmersión en el océano del hecho teatral, desde mi formación determinada y mi subjetividad inevitable. Cada uno puede recorrerlas según sus gustos, motivaciones y necesidades: de principio a fin, a saltos, eligiendo los caminos más esotéricos o los más racionales, o leyendo sólo los capítulos o partes que resulten más de su interés.

José Luis Alonso de Santos
Autor, director y profesor teatral

EL GRAN EDUCADOR

SOBRE EL TEATRO GRECOLATINO Y LA EDUCACIÓN

Fernando Doménech Rico
Real Escuela Superior de Arte Dramático
fernando.domenech@madrid.org

Todo futuro humanismo debe estar esencialmente orientado en el hecho fundamental de toda la educación griega, es decir, en el hecho de que la humanidad, el “ser del hombre”, se hallaba esencialmente vinculado a las características del hombre considerado como un ser político.

Werner Jaeger, *Paideia*.

TEATRO Y EDUCACIÓN

Cuando, en la solemne sesión pública celebrada por la Real Academia de la Historia el 11 de julio de 1796, don Gaspar Melchor de Jovellanos, ilustre polígrafo y hombre de estado, leyó su *Memoria sobre las diversiones públicas*, presentaba ante su docto auditorio las ventajas que tendría el emprender la reforma del teatro en España con estas palabras:

Entonces [cuando se produzca la reforma teatral] será el teatro lo que debe ser: *una escuela para la juventud*, un recurso para la ociosidad, una recreación y un alivio de las molestias de la vida pública y del fastidio y las impertinencias de la privada (Jovellanos, 1988: 214. La cursiva es mía)

Era Jovellanos, en éste como en tantos otros aspectos, hijo de una larga tradición de pensamiento que consideraba el teatro como uno de los medios más importantes para la educación de los ciudadanos. Una tradición que se remonta al origen mismo del teatro y del propio concepto de ciudadanía: a la Grecia clásica y, dentro de ella, a la Atenas que vio desarrollarse la tragedia ática de Esquilo, Sófocles y Eurípides y la comedia antigua de Aristófanes.

Desde la publicación de *Paideia los ideales de la cultura griega*, del helenista alemán Werner Jaeger, en 1933, ha quedado establecido como una verdad incuestionable en los estudios clásicos el carácter fundamentalmente educativo que tuvo toda la cultura grecolatina, y muy especialmente lo que hoy consideramos “literatura”. Y es que la paideia, palabra de la que deriva nuestra actual “pedagogía” y por tanto el concepto mismo de educación, no se limitaba, como en la actualidad, al proceso de enseñanza y aprendizaje que se produce en la escuela, sino que era un concepto

globalizador que incluía numerosas actividades y que se desarrollaba a lo largo de toda la vida humana. En palabras del mismo Jaeger: “Es imposible rehuir el empleo de expresiones modernas tales como *civilización, cultura, tradición, literatura o educación*. Pero ninguna de ellas coincide realmente con lo que los griegos entendían por *paideia*. Cada uno de esos términos se reduce a expresar un aspecto de aquel concepto general, y para abarcar el campo de conjunto del concepto griego, sería necesario emplearlos todos a la vez” (Jaeger, 1962: 2).

El gran educador de Grecia fue Homero, y como tal lo consideraron siempre griegos y romanos. Pero, casi al mismo nivel que la poesía homérica, estuvo en la consideración de sus contemporáneos el teatro, y muy especialmente la tragedia, a la que el mismo Aristóteles consideraba superior a la épica (Aristóteles, 1974). De acuerdo con estas ideas, la experiencia del espectador ante las representaciones teatrales en la época clásica de la tragedia ática, no se limitaba a la experiencia estética que puede ser característica de los espectáculos de nuestro tiempo, sino que era mucho más compleja. Aristóteles analizó con sutileza aún no superada el efecto que la verdadera tragedia causaba en el espectador. Este efecto, al que dio el nombre de *catarsis* (“purificación” o “purgación”) es uno de los elementos constitutivos de la tragedia, y se incluye, por tanto, en su definición de la misma:

Es, pues, la tragedia imitación de una acción esforzada y completa, de cierta amplitud, en lenguaje sazonado, separada cada una de las especies (de aderezos) en las distintas partes, actuando los personajes y no mediante relato, y que mediante compasión y temor lleva a cabo la purgación de tales afecciones (Aristóteles, 1974: 145).

Así pues, de acuerdo con Aristóteles, el espectador de la tragedia en la antigua Grecia salía de una sesión teatral mejorado espiritualmente, “purgado” de las dolorosas afecciones del alma que son la compasión y el temor. Cuál sea el carácter de esta purificación ha sido objeto de innumerables interpretaciones, desde la moral, típica de las épocas clásicas, hasta la psicoanalítica, pero nadie ha puesto en duda el valor catártico de la tragedia.

Pero la tragedia no tenía solamente un valor de purificación personal. Como ejercicio de memoria histórica (los mitos constituían la historia fundacional del pueblo heleno) eran también el lugar en donde el pueblo se reconocía como tal y donde se expresaban las ideas y las aspiraciones de toda la comunidad en un sentido dialéctico que solamente se podía dar en una sociedad democrática. La lectura política de algunas tragedias la hicieron los propios espectadores, que relacionaron sin dudarla la terrible situación de *Las troyanas*, de Eurípides, con sucesos contemporáneos de la Guerra del Peloponeso. Pero no hace falta conocer la circunstancia precisa ni las sugerencias que recibían los espectadores: hoy no se puede dejar de reconocer en las grandes tragedias la exposición dramática de los grandes temas que siguen siendo vigentes en nuestra civilización. La *Orestíada* no es solamente una serie de venganzas familiares marcadas por un destino ineludible. Tal como se desarrolla esta trilogía, lo que vemos es todo un proceso histórico, desde la monarquía feudal a la democracia, desde la concatenación de venganzas que caracteriza a la justicia antigua, la justicia de los dioses, hasta la instauración de una justicia humana, representada en el tribunal del Areópago, cuya fundación se celebra en *Las Euménides*, y que

declara cerrado el ciclo de la sujeción del hombre a las leyes inexorables de la tierra para inaugurar la civilización¹.

Ahora bien, si el lector y el espectador actuales están dispuestos a considerar el valor educativo de la tragedia, con su presentación seria y dolorida de los grandes temas de la condición humana ¿cómo entender la comedia antigua desde este mismo punto de vista? ¿Cómo interpretar la avalancha de groserías, alusiones sexuales, procacidades y faltas de respeto por todo lo divino y lo humano que constituye el núcleo de la comedia de Aristófanes? Y si embargo, lo cierto es que los griegos lo consideraban así:

[La comedia] no adquirió verdadera importancia hasta el momento en que [...] hizo carrera política y el estado consideró como un deber de honor de los ciudadanos ricos el sostenimiento de sus representaciones corales. Desde aquel momento, la representación cómica se convirtió en una institución del estado, y le fue posible competir con la tragedia. [...] Finalmente, la comedia, en el momento culminante de su evolución, adquirió, inspirándose en la tragedia, clara conciencia de su alta misión educadora. La concepción entera de Aristófanes sobre la esencia de su arte se halla impregnada de esta convicción y permite colocar sus creaciones, por dignidad artística y espiritual, al lado de la tragedia de su tiempo (Jaeger, 1962: 328).

Nacida de los rituales dionisiacos, ritos de fecundidad a los que debe todo el aspecto festivo, fuertemente erotizado, la comedia cumplía además una función de cohesión social, ya que era el género en donde se planteaban sin trabas los problemas de la *polis* ante un auditorio del que formaba parte toda la ciudadanía. Así Aristófanes se permite exponer problemas políticos acuciantes, la paz con Esparta, la aparición de nuevas formas de pensamiento y, por tanto, de educación, la demagogia del partido democrático encarnado en su archienemigo Cleón... Todo aquello que se discutía en la Asamblea, de lo que se hablaba en el ágora, todo aquello que preocupaba a la sociedad ateniense, halla acogida en las desvergonzadas farsas de Aristófanes.

Él era consciente de su función educadora, y la repitió constantemente en sus obras. El largo debate de *Las nubes* se centra en la educación antigua y la moderna, y el enfrentamiento de ultratumba que nos ofrece en *Las ranas* entre Esquilo y Eurípides ante el tribunal de Dioniso se centra precisamente en la misión del poeta trágico. La opinión de Eurípides, compartida por todos, incide en la responsabilidad del escritor con su ciudad: un poeta es importante “por su inteligencia y su consejo, y porque hacemos mejores / a los hombres en las ciudades” (Aristófanes, 2004: 176). Así, no es extraño que en la conclusión, Plutón despidiera a Esquilo, a quien Dioniso ha concedido la corona de vencedor, con estas palabras:

Esquilo, marcha
y salva a esta / nuestra ciudad
con sabias máximas / y da instrucción
a los estultos /, que son muchos (Aristófanes, 2004: 200).

1 Proceso que conlleva una consecuencia negativa para nuestro punto de vista: la instauración del poder masculino y la eliminación de la mujer del ámbito público. Todo ello queda dictaminado por los dioses olímpicos en el mismo final de la trilogía donde se establece el final de la venganza de sangre.

La insistencia en este papel educativo de la comedia ha recibido críticas entre los estudiosos actuales. Hoy día, sin negar la importancia de la comedia como educadora del pueblo, se insiste en la función de entretener y provocar la risa (Sommerstein, 2009). Nada de eso se opone, sin embargo, a la función social de la comedia, pues la risa² vendría a ocupar en la comedia el papel catártico que en la tragedia tenían la compasión y el temor. De hecho, esta interpretación aparece ya en muchos tratadistas clásicos. El renacentista Francisco Cascales, por ejemplo, definía la comedia como “imitación dramática de una entera y justa acción humilde y suave, que por medio del pasatiempo y la risa limpia el alma de los vicios” (Cascales, 1975: 203).

De hecho, toda la poética clásica se basa en el principio, expuesto por Horacio, de que la obra literaria debe conjugar lo útil y lo dulce, la diversión y el ejemplo. Durante siglos el teatro ha sido considerado como la forma más eficaz para educar al pueblo e inducirlo tanto hacia el bien como hacia el mal, tanto a la virtud como al vicio. Muchos moralistas cristianos y laicos creyeron ver en el teatro la cátedra de los vicios. Por el contrario, la opinión mayoritaria de los herederos del clasicismo, y muy señaladamente los ilustrados, fue la de considerar que el teatro, bien dirigido a sus propios fines, era un formidable instrumento educativo. Veamos de nuevo la opinión de Jovellanos:

Un teatro tal [sometido a las reformas que propone el autor], después de entretener honesta y agradablemente a los espectadores, iría también formando su corazón y cultivando su espíritu, es decir que iría mejorando la educación de la nobleza y rica juventud que de ordinario lo frecuenta. [...] Bien sé yo que la educación pública, y señaladamente la de la clase rica y propietaria, necesita otros medios, pero ¿por qué no aprovecharemos uno tan obvio, tan fácil y conveniente? Y pues que los jóvenes ricos han de frecuentar el teatro, ¿por qué en vez de corromperlos con monstruosas acciones o ridículas bufonadas no los instruiremos con máximas puras y sublimes y con ilustres y virtuosos ejemplos?

Ni este medio dejaría de mejorar la educación del pueblo, en cuya conducta tiene tanto y tan conocido influjo la de las clases pudientes [...] Fuera de que siendo el teatro un espectáculo abierto y general, no habrá clase ni persona por pobre y desvalida que sea, que no lo disfrute alguna vez. (Jovellanos, 1998: 201-202).

Ciertamente, la visión aristocrática y ordenancista de Jovellanos resulta un tanto lejana de la sensibilidad actual. Pero algo de su entusiasta confianza en las virtudes educativas del teatro llega hasta nosotros en unas conocidas palabras –ésta ya decididamente modernas, llenas de espíritu democrático- de García Lorca en su “Charla sobre teatro”, pronunciada el 2 de febrero de 1935:

El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la edificación de un país y el barómetro que marca su grandeza y su descenso. Un teatro sensible y bien orientado en todas sus ramas, desde la tragedia al vodevil, puede cambiar en pocos años la sensibilidad del pueblo; y un teatro destrozado, donde las pezuñas sustituyen a las alas, puede achabacinar y adormecer a una nación entera.

2 No se puede olvidar la importancia que hoy se da a la risa en psicología, e incluso en la psicoterapia, hasta el punto de que existe una técnica curativa llamada risoterapia.

El teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre (García Lorca, 1969: 150).

De todos es bien sabido cómo Lorca no se quedó en la mera defensa teórica de un teatro así, sino que contribuyó a la labor educativa republicana con su teatro ambulante “La Barraca”, que llevó por los pueblos de España el mejor repertorio clásico español, Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca...

EDUCACIÓN Y TEATRO

La concepción pedagógica del teatro se basó durante siglos en una paradoja: el teatro suponía una experiencia educativa para los espectadores, que salían de una sesión teatral mejorados en sus costumbres y aliviados de sus dolencias psíquicas. Pero era una práctica degradante para quienes ejercían el arte escénico, los cómicos. No se dio esta paradoja entre los griegos, pues tanto el coro como los agonistas de tragedias y comedias eran ciudadanos honrados que ganaban nuevos honores con su actividad teatral. Pero en los siglos posteriores, y especialmente tras la implantación del cristianismo, los actores se vieron marcados por el estigma del deshonor. Todavía era de esta opinión J. J. Rousseau, heredero en esto de una larga serie de enemigos del teatro:

Veo en general que el estado de comediante es un estado de licencia y malas costumbres, que los hombres en él están entregados al desorden y las mujeres llevan una vida escandalosa, que unos y otros, avaros y pródigos al mismo tiempo, siempre agobiados de deudas y tirando el dinero a manos llenas, son tan poco moderados en su disipación como poco escrupulosos en los medios para procurársela. Veo incluso que su profesión es deshonrosa en todos los países, que cuantos la ejercen, excomulgados o no, se ven despreciados en todas partes, y que incluso en París, donde gozan de mayor consideración y llevan mejor conducta que en cualquier otra parte, un burgués temería andar con los mismos comediantes que se ven todos los días sentados a la mesa de los grandes (Rousseau, 1994: 94).

Algo de esta visión escandalizada de la vida de los cómicos se ha filtrado hasta nuestro tiempo en los prejuicios, todavía muy difundidos, acerca de los actores. Sin embargo, ni siquiera en su época era ésta la opinión generalizada de la Ilustración europea, que defendió la profesión teatral y el ejercicio cómico. Así lo consideraron Lessing, Diderot, Goldoni, y, en España, prácticamente todos los que escribieron sobre teatro en el XVIII. Francisco Rodríguez Ledesma, abogado y hombre de teatro que nos dejó un interesante tratado sobre el arte teatral, firmado con el extravagante pseudónimo de “Fermín Eduardo Zeglirscosac”, iniciaba su libro con una apasionada “defensa del ejercicio cómico”, en donde se pueden leer alegatos como el siguiente:

Consiste [el arte del actor] en una buena declamación de los papeles, con todos los matices, y con toda la acción y juego mudo que exigen las situaciones, y la expresión propia de cada pasión. Este arte no se imprime ciertamente en la memoria por rutina. [...] Es necesario que [el actor] tenga bastante inteligencia para dominar con facilidad los más finos coloridos de los caracteres de cuya representación está encargado. [...] ¿Qué consecuencia se puede deducir de estas reflexiones? Sin duda

la de que el arte del cómico es un arte liberal. Hágase pues al arte dramático el honor que le es debido: no se le mire en adelante como un talento despreciable, que no puede ser ejercitado más que por almas bajas; porque una opinión semejante sería la prueba de la ignorancia más grosera (Zeglirscosac, 1800: VIII-X).

La consecuencia de tales ideas es clara: si la profesión teatral no sólo no es degradante, sino que se precisa para ella una especial sensibilidad y una inteligencia más que mediana, el aprendizaje de las técnicas del actor no puede sino producir beneficios entre quienes se dediquen a ello. Jovellanos, en su *Memoria* tantas veces citada ya por nosotros, habla con gran elogio de las academias dramáticas como la establecida en la Corte de Parma. Y reflexiona a continuación:

¿Por qué no pudiera verificarse igual institución en muchas de nuestras ciudades, y principalmente en la Corte? Fuera de la utilidad que produciría en cuanto a la reforma del teatro, de que hablaremos después, ¡cuán útil y honestamente no ocuparía a nuestros nobles! ¡Cuánto no mejoraría su educación en lo que pertenece a policía, esto es, en aquella parte en que suelen ser tan insuficientes, si no ya enteramente inútiles, las fórmulas de los pedagogos y preceptores! Estos ejercicios enseñarían a presentarse con despejo, a andar y moverse con compostura, a hablar y gesticular con decoro, a pronunciar con claridad y buena modulación y a dar a la expresión aquel tono de sentimientos y de verdad que es alma de la conversación, y tan necesario para agradar y persuadir como raro entre nosotros. Desde él pasarían naturalmente nuestros nobles a cultivar por sí mismos la buena poesía, y para ello las Humanidades; y no sería imposible que andando el tiempo se convirtiesen estos cuerpos en unas verdaderas academias de Buenas Letras. ¡Qué ocupación más útil, más agradable pudiera presentarse entonces a las personas nobles y ricas! (Jovellanos, 1988: 194).

Esta concepción del arte dramático como escuela de comportamientos tenía ilustres antecedentes: en las academias renacentistas, en muchas universidades de aquel mismo periodo y en los colegios de jesuitas el teatro había servido como palestra en la que el alumno se ejercitaba en el bien decir y el bien actuar, además de en el conocimiento de los clásicos. Éste es el camino seguido por la modernidad. El arte dramático concebido no sólo como un fin en sí mismo, sino como un medio para la educación integral, armoniosa, del ser humano.

No hace falta insistir en que éste ha sido el sentido de las tradicionales (y a menudo despreciadas) funciones de fin de curso que desde el siglo XIX se han realizado en colegios religiosos, en la formación de grupos de teatro en los centros educativos, en la asignatura del desaparecido BUP denominada EATP (Enseñanzas Artísticas, Técnicas y Profesionales) de Teatro y en iniciativas como la del Festival Grecolatino de Segóbriga, que nació precisamente de un instituto de Enseñanza Media.

Actualmente la legislación española reconoce estas virtudes educativas del teatro al menos en una asignatura denominada Artes Escénicas, que se imparte en Primer curso del Bachillerato de Artes³: el Real Decreto 1467/2007 de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, al establecer el currículo de Artes Escénicas, dice textualmente:

3 Reconocimiento bastante escaso, a nuestro entender, si tenemos en cuenta las virtualidades educativas del teatro para todos los alumnos, y no sólo a la exigua minoría que estudia este tipo de Bachillerato.

La materia denominada Artes escénicas se concibe como un instrumento fundamental en una educación integral, ya que no sólo se ocupa del estudio de las diferentes manifestaciones de la teatralidad, sino que, además, *permite que el alumno desarrolle competencias comunicativas, sociales, expresivas, creativas o las relacionadas con la resolución de problemas y la autonomía personal, estimulando su interacción con el medio y garantizando, por tanto, el logro de fines formativos y propedéuticos asignados a esta etapa.*

En resumen, el estudiante que aprende esta materia *aprende también a expresar, comunicar y recibir pensamientos, emociones, sentimientos e ideas, propias y ajenas, mediante el uso de las más variadas técnicas y destrezas inherentes a las artes escénicas*” (La cursiva es mía).

Aunque con la brevedad propia de la prosa legislativa, el texto incide en aspectos básicos de la educación que van más allá del mero aprendizaje de contenidos. En el teatro se desarrollan muy especialmente las capacidades expresivas de cuantos participan en él. Desde sus orígenes se ha configurado como una forma básica de comunicación entre los seres humanos, que emplea no sólo el lenguaje hablado, sino la capacidad de transmitir emociones, impresiones y sensaciones mediante el lenguaje corporal.

Si las posibilidades expresivas del teatro son importantes para cualquier persona, aún lo son más para los alumnos de la etapa de Bachillerato, que se encuentran en el periodo clave de la adolescencia. El teatro es una disciplina que afianza la personalidad del adolescente haciendo que conozca y controle tanto su cuerpo como el mundo de las emociones y sentimientos, lo que le permite afirmarse individualmente y en relación con sus compañeros y con el entorno.

Todo esto se concreta en varios aspectos que, siendo esenciales en la práctica teatral, adquieren una especial importancia cuando se utiliza el teatro como medio pedagógico.

EL VALOR DE LA PALABRA HABLADA

En principio, toda la literatura, e incluso toda la cultura es oral. No sólo las obras de ficción, sino todo conocimiento humano se ha transmitido a lo largo de los siglos gracias a la palabra hablada. Incluso cuando el libro se convirtió en un objeto al alcance de la mayoría, siguió siendo corriente la lectura en voz alta para toda una colectividad (Manguel, 2005: 205-233).

Para el mundo grecolatino la diferencia entre el teatro y otras manifestaciones literarias era mucho menor que hoy en día. Los poemas de Homero no se leían en la intimidad, en el silencio de las habitaciones privadas, sino que, desde Pisistrato, se oían en grandes recitaciones públicas durante las fiestas de las Panateneas.

Con la difusión del libro, sin embargo, tanto la narrativa como la lírica se han convertido en géneros que priman la lectura privada, en soledad y a ser posible en silencio. El teatro es el único género literario que sigue en la actualidad basado en la comunicación pública mediante la palabra hablada. Por supuesto, se pueden leer obras de teatro en soledad, pero nadie dirá que aquello es una representación teatral, que es realmente teatro. De hecho, el actor conserva el prestigio del artista que ningún recitador mantiene hoy día.

El teatro no es una simple lectura, sino que supone un acercamiento completamente distinto a las obras literarias, que al ponerse en escena no son simplemente leídas, sino que necesitan la participación activa de todos los participantes en el hecho teatral. La palabra adquiere en ese momento todas sus virtualidades sonoras y expresivas, y el actor debe poner en su papel no sólo todo su cuerpo (la voz, el gesto, el movimiento) sino su capacidad emotiva y su sensibilidad. La literatura en este momento deja de ser una serie de letras en el papel para convertirse en texto vivo, encarnado en el actor.

La importancia de la palabra hablada nos lleva a otro elemento fundamental en el teatro y que se puede considerar también una aportación de los griegos a nuestra cultura: la importancia del diálogo. El teatro surgió cuando uno de los miembros del coro se separó de él y comenzó a dialogar con él. Más tarde a este *protagonista* se le añadió otro actor, el *deuteragonista*, y posteriormente un tercero, el *tritagonista*. Los agones entre ellos forman la base de toda la dramaturgia clásica, que se complementa con las intervenciones del coro, que a menudo se divide en dos semicoros que dialogan entre ellos. Así se conforma un entramado de intervenciones en que cada uno de los participantes defiende su punto de vista sin que el autor decida quién tiene razón y quién se equivoca. Un *agon* prototípico, el de Creonte y Antígona en la tragedia homónima de Sófocles, nos muestra las capacidades de esta forma de creación dramática: tanto Creonte, el defensor de su ciudad y salvador, por ello, de cuanto es necesario en la sociedad humana, como Antígona, la defensora de las leyes inmutables de la humanidad, tienen sus razones, y sólo el espectador, el pueblo de Atenas que asistía a la representación, podía tomar partido por uno o por otro. Después de Sófocles, la capacidad de Eurípides para dar la razón a cada uno de sus personajes le valió la tacha de sofista, pero es una consecuencia necesaria de este principio en que se basaba, y se sigue basando, el teatro.

Porque el teatro sigue siendo el enfrentamiento de puntos de vista diferentes ante un público que debe decidir no por lo que le cuenta un solo narrador, sino por lo que ve. Y así, tan importante como hablar, es importante escuchar. El teatro supone un aprendizaje de la escucha, tanto para el público como para los actores, que, incluso cuando están callados, deben oír claramente lo que les dice su compañero, sopesar sus razones, preparar su respuesta, buscar los argumentos que podrían convencerle. Es lo que se llama una escucha activa, no un simple callarse en espera de hablar.

Esta importancia del diálogo, del escuchar las razones del otro, de plantear en escena las distintas opciones, es lo que hace del teatro una actividad civil, una auténtica educación para la ciudadanía. Se ha hablado mucho desde Nietzsche de la importancia de lo dionisiaco, del origen religioso, de los elementos rituales que permanecen vivos en el teatro. Muchas corrientes teatrales modernas han hecho hincapié en este carácter ritual, del que no puede haber duda. Pero tan importante como él, y desde un punto de vista educativo mucho más importante, es el carácter civil del teatro, su apuesta por plantear ante un auditorio de ciudadanos los temas vitales para la comunidad. Y es que el teatro es un arte comunitario.

EL TEATRO, UNA ACTIVIDAD COLECTIVA

Hay disciplinas artísticas que permiten el trabajo aislado del creador. Las artes escénicas no pueden existir sin un trabajo de grupo. Este grupo, por otro lado, no consiste

en la simple agregación de individualidades, sino en la distribución de tareas de manera que cada miembro del equipo depende del trabajo de los demás. Lo ha explicado con meridiana claridad el teórico teatral Santiago Trancón:

El Teatro es una actividad colectiva basada en la creatividad individual. Hay aquí otra paradoja: sin creatividad individual no hay teatro; pero con la sola creatividad individual tampoco hay teatro. El teatro es una actividad compleja, de naturaleza social, no individual. Como práctica artística requiere la irrupción de lo individual, la presencia y el impulso de la creatividad personal, que siempre se manifestará como una afirmación del individuo frente a lo social, una liberación de la presión del orden social sobre el ser particular. En este sentido, el teatro crea un espacio para la libertad, para la afirmación del individuo frente a la norma social. Pero, al mismo tiempo, la creatividad personal debe dar lugar a algo más, a la creatividad colectiva, en el sentido de que el resultado de la obra teatral no será la mera suma de las creaciones particulares (autor, actores, director, escenógrafo, etc.), sino algo distinto, nuevo, fruto de la interacción y el intercambio entre todos esos impulsos creativos individuales. La creatividad personal se integra en un todo que es algo más que la suma de las partes, ya que lo que busca la obra teatral es una comunicación global y unificada con los espectadores, no sólo la afirmación de las creaciones individuales (Trancón, 2006: 141-142).

El trabajo en grupo, por tanto, no sólo no excluye la creatividad individual, sino que necesita de ella para que se pueda conseguir un efecto global en el ánimo del espectador. La relación de lo individual y lo colectivo es una relación dialéctica, en que cada uno de los dos elementos alimenta al otro sin que se pueda eliminar ninguno de los dos sin que el conjunto sufra una merma importante.

El teatro ha sido durante mucho tiempo el reino del divismo: las personalidades individuales, y muy especialmente algunos actores, han buscado que todo en la escena estuviera supeditado a su lucimiento personal. Así ocurría con los grandes actores de finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando el primer actor o la primera dama ocupaba siempre el primer término del escenario y el resto de la compañía se colocaba detrás para no entorpecer la visión de la gran figura desde cualquier punto de la sala.

Nada de eso se considera válido hoy día y, en cualquier caso, no se puede utilizar un sistema tal en educación. El trabajo con un grupo de alumnos para poner en escena un texto (en nuestro caso un texto grecolatino) supone una serie de pasos en que el director, que en principio debe ser el profesor, organiza el grupo de acuerdo con las tareas que cada uno debe cumplir. Así, es necesario formar los siguientes grupos:

Actores: Es el grupo principal, ya que es el encargado de hacer vivir a los personajes en escena y sobre sus espaldas recae la última responsabilidad del espectáculo. No todo el que participa en un montaje tiene por qué ser actor, y en cualquier caso sólo puede haber un protagonista, pero incluso éste debe saber que sin los demás no podrá crearse un espectáculo teatral. En los enfrentamientos (agones) el protagonista sólo puede desarrollar su creatividad si tiene enfrente a un buen antagonista. Y un buen secundario (lo que antes se llamaba “característico”) es fundamental para levantar una escena, para crear ambiente o para relajar la tensión de un momento

trágico. Por no hablar de los coros, que fueron el origen de la tragedia y la comedia y que tanto entonces como en un montaje actual aportan espectacularidad, belleza plástica, movimiento y perspectiva sobre la acción principal.

Equipo artístico: Tan importante como el grupo de actores es el equipo artístico, que colabora con el director en la creación del espectáculo. Un equipo artístico completo debería tener los siguientes componentes:

- Dramaturgistas.- Encargados de la fijación del texto, de la documentación sobre aspectos literarios, plásticos o históricos, siempre en colaboración con el director.
- Escenógrafo.- Incluso en escenarios vacíos la labor del escenógrafo consiste en crear un espacio escénico que se ajuste a las necesidades de la obra y a la propuesta del director mediante la utilización de los elementos estáticos que están presentes en el escenario (columnas, distintos niveles de escenario...), el uso de rampas, plataformas, telones, etc.
- Diseñador de vestuario.- Tanto en el teatro griego como en el actual el vestuario se ha convertido en el elemento plástico más importante de un espectáculo, sustituyendo a los antiguos decorados de los teatros a la italiana.
- Iluminador.- De extraordinaria importancia en los teatros actuales, aunque menos necesario en los teatros al aire libre.
- Músico.- La música era un elemento imprescindible entre los griegos, y ya Aristóteles la consideraba una de las partes cualitativas de la tragedia. Hoy día tanto la música en directo (esté compuesta o no para la ocasión) como la música pregrabada (que debe ser seleccionada de acuerdo con los momentos de la obra) necesitan que una persona que conozca bien este campo sea responsable de ella.
- Coreógrafo.- Sin coros no habría teatro griego. Y el movimiento del coro necesita de una partitura gestual y de movimientos, tanto en los bailes como en sus desplazamientos por la arena. Es tarea de un coreógrafo conseguir la precisión y la belleza de esta partitura.
- Ayudante de dirección.- Un montaje supone tal complejidad que sin uno o dos buenos ayudantes el director no puede controlar todo el proceso.

Equipo técnico: Si es necesario contar con un buen equipo artístico, las complejidades actuales del teatro hacen igual de necesario un equipo técnico capaz de solventar los infinitos problemas que surgen en la puesta en escena. Antiguamente, un regidor y algunos maquinistas hacían todas las labores técnicas. Actualmente, en el teatro profesional, se han multiplicado los técnicos de manera exponencial, de manera que un espectáculo de dos actores lleva a menudo una docena de técnicos. En una representación como la que estamos previendo no serán necesarios tantos, pero sí hará falta que alguien se encargue de la construcción de decorados, de la elaboración del vestuario, de la iluminación y la música... Y siempre sería conveniente tener un buen regidor y un utilero.

Conseguir que los participantes en un grupo asuman las responsabilidades de cada una de estas funciones, coordinarlas y dirigir las todas hacia un fin común es una tarea capaz de consumir las energías del director más avezado, pero es una de las experiencias de trabajo más enriquecedoras para los estudiantes en las etapas de la adolescencia en

donde la afirmación de su propia personalidad necesita también el apoyo de los demás y el sentimiento de pertenecer a una comunidad.

EL TEATRO CLÁSICO COMO ELEMENTO TRANSVERSAL EN LA EDUCACIÓN.

Decía Lope de Vega en el *Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo*:

Oye atento, y del arte no disputes,
que en la comedia se hallará de modo
que oyéndola se pueda saber todo (Vega, 2009: 91).

Y en efecto, el teatro, aunque no abarque la extensión de todo el saber, como pretendía Lope, supone la más amplia y comprensiva de todas las experiencias artísticas, ya que reúne en el acto de la representación el arte literario, las artes plásticas, las artes del movimiento y la música, además de lo que le es específico, el arte del actor. El semiólogo Tadeusz Kowzan definió trece tipos de signos que se dan en el acto de comunicación teatral: la palabra y el tono (signos auditivos del actor), la mímica, el gesto, el movimiento, el maquillaje, el peinado y el vestuario (signos visuales del actor), los accesorios, el decorado y la iluminación (signos visuales externos al actor), la música y los efectos sonoros (signos auditivos externos al actor) (Kowzan, 1997).

Todo ello nos revela la complejidad de la comunicación a través de la representación de textos dramáticos y la capacidad del teatro para englobar campos de conocimiento mucho más allá de la literatura. El montaje de una obra de teatro, como saben todos los profesores que han asumido esta tarea, es en sí mismo una experiencia multidisciplinar, ya que supone no sólo el conocimiento y comprensión de un texto (Literatura), sino el adiestramiento de los alumnos en el arte del actor, para lo cual es necesaria la expresión corporal a través del gesto y la mímica (Educación física), la creación de una partitura de movimientos (Educación física), la creación de un espacio escénico, una decoración y una iluminación (Plástica), la confección de un vestuario significativo y acorde con el resto de los elementos visuales (Plástica), la inclusión de música, a veces creada expresamente para esa representación (Música). Y todo ello sin contar que para la perfecta comprensión del texto por parte del director, el equipo artístico y los actores (condición básica para que los espectadores lo comprendan posteriormente), es imprescindible un conocimiento más que mediano del contexto literario (Literatura), histórico (Historia) y artístico (Historia del Arte) del texto elegido para la representación.

El teatro grecolatino supone, en este contexto, un material de riqueza prácticamente inagotable. Durante siglos las obras de los autores clásicos han sido la cantera de donde los dramaturgos europeos han sacado los materiales para la creación de nuevas piezas dramáticas. Cuando en 1929 el dramaturgo francés Jean Giraudoux escribió su versión del mito de Anfitrión la llamó *Anfitrión 38* haciendo referencia a las treinta y siete versiones anteriores de la misma historia que habían visto ya los escenarios. A estas alturas deben de pasar de las cincuenta, si no llegan al centenar, las que tratan el mismo tema: la más cercana posiblemente sea *Los dioses y los cuernos*, de Alfonso Sastre. Si nos fijamos en el mito de Fedra, partiendo del *Hipólito* de Eurípides, y sin ser exhaustivos, encontramos la *Fedra*, de Séneca, *Phèdre*, de Racine, *Fedra*, de Unamuno, *Un'altra Fedra, si us plau*, de

Salvador Espriu, *Fedra*, de Lourdes Ortiz, e incluso *El castigo sin venganza*, de Lope de Vega, que recoge la misma historia en otro contexto social e histórico.

Profundizar en esta herencia cultural ofrece riquísimas posibilidades a la hora de abordar el estudio y la representación del legado dramático grecolatino. Pero ofrece además una posibilidad, la de abordar las historias del mundo clásico para crear nuevas piezas dramáticas, tal como han hecho también todos los escritores de la tradición occidental. Shakespeare escribió un *Troilo y Crésida* utilizando la materia épica de la *Ilíada*, Calderón de la Barca escribió numerosas comedias mitológicas, como *Andrómeda y Perseo*, que dramatiza el mito homónimo, y Lope de Vega, en *El amor enamorado*, nos ofreció su versión de la historia de Apolo y Dafne.

En la actualidad se puede considerar que hay todo un género dramático que se basa en la relectura de los mitos clásicos, no sólo para mostrarnos de nuevo los conflictos que no han perdido actualidad, sino para ofrecernos una visión distinta, nueva, enriquecida por siglos de experiencias, ilusiones y fracasos. Algunos ejemplos nos pueden ilustrar acerca de cómo el material clásico puede mostrarnos todavía nuevas facetas que lo enlacen con el mundo moderno.

En 1988 publicaba la escritora madrileña Lourdes Ortiz *Los motivos de Circe*, colección de monólogos, entre narrativos y dramáticos, sobre figuras femeninas arquetípicas de la tradición occidental: Eva, Circe, Penélope, Betsabé, Salomé y Gioconda, junto con una obra teatral, *Cenicienta*, en donde acude al cuento infantil de tradición folklórica. Dos de estas mujeres pertenecen a la *Odisea*, y una de ellas, que no por casualidad da título al libro, es Circe, la maga que convierte a los hombres en fieras y que retiene al héroe en su isla tras ser desenmascarada y vencida por él. Pero Lourdes Ortiz no se conforma con lo que nos cuenta Homero, lo que nos ha transmitido el mito, que afirma y perpetúa el dominio masculino. Como explica Felicidad González Santamera, la editora del texto, “Lourdes Ortiz entra a saco en los mitos, les da la vuelta, los vacía de contenido y los vuelve a llenar de una forma sorprendentemente distinta. En primer lugar, convierte a los personajes del mito en sujetos de pensamientos, de deseos y de sentimientos. Los arranca, por tanto, del gesto único, de la actitud estatuaría en que estaban congelados. Las mujeres de estos relatos piensan, sienten y, sobre todo, sufren la historia que les ha tocado vivir. No son modelo de nada, no se han quedado marcadas por un momento fijado de su vida. Son capaces de hablar y nos cuentan su propia historia, una historia que coincide externamente (pero sólo externamente) con la que les han adjudicado. Ellas la viven desde dentro, desde un cuerpo y una mente que tienen una entidad, que existen por sí, y no por su relación con el hombre” (Ortiz, 1991: 40).

Circe tiene motivos. Lourdes Ortiz nos los hace oír:

Como cerdos... Esa mirada torcida, agria, los ojillos turbios por una lujuria siempre insatisfecha. Ahí están de nuevo. Antes de que penetren en el umbral conoce ya esas sonrisas avarientas, esos labios glotones, resecos por la sal marina y el viento: quemaduras del deseo y del sol, tras meses y meses de navegación a través del impetuoso Océano.

Y siempre es igual. Les ve bajar de las naves, tambaleándose aún, conservando en las piernas el suave ondular de las olas, un vaivén de muchachos marineros, que han olvidado hace tiempo la recia y recta posición del lecho... y no habla-

rán, ni siquiera se detendrán a contemplar la sabia construcción de la piedra, el ascenso riguroso de las firmes columnas, finamente torneadas, el mármol blanco pulimentado de esos corredores, esas balconadas y esas terrazas desde donde Circe contempla la insondable soledad azul y glauca del mar, ese mar que periódicamente vomita a sus costas una manada de hombres peludos, sucios y desdentados, hombres torvos, acosados por el hambre y el hastío de la infinita soledad marina, cargados de quimeras y de anhelos de posesión: oro y rebaños, mujeres dóciles que han de quebrarse bajo el abrazo torpe y apresurado del macho que se encela y se encabrita ante la languidez acuosa de las criadas, nacidas de la frescura transparente de las aguas, de la cristalina superficie de los ríos (Ortiz, 1991: 59-60).

Con esta escritura llena de infinita sutileza la autora nos cuenta la historia de Ulises desde el punto de vista de la mujer, una mujer que ya no necesita transformar a los hombres en cerdos, porque ya son cerdos quienes bajan de las naves “dando gruñidos, hundiendo sus hocicos en lodo, chapoteando en el agua estanca, en la ciénaga”.

No muchos años antes, en 1981, Heiner Müller, el dramaturgo alemán de mayor prestigio en los últimos años del siglo XX, publicaba *Medea material*, tríptico dramático compuesto por Ribera despojada, Medea material y Paisaje con argonautas. La escritura de Müller, de fuerte resonancia vanguardista, nos traslada a un mundo caótico, hecho de voces que se superponen en una barahunda de gritos y susurros que transmiten el dolor y el horror de un mundo deshecho. Véase el comienzo de “Paisaje con argonautas”:

Queréis que hable de mí Yo quién
De quién se habla cuando
Hablan de mí Yo Quién es
Bajo la lluvia de excrementos de pájaros En el pellejo calcáreo
O de otra manera Yo una bandera un
Harapo sangriento colgando en la ventana Ondeando
Entre nada y nadie condicionado a que haya viento
Yo deshecho de hombre Yo deshecho
De mujer Tópico sobre tópico Yo entiendo de sueños
Que lleva mi nombre casualmente
 MI ABUELO ERA IDIOTA EN BEOCIA

Yo mi periplo
Yo mi conquista Mi colonización
A través de los suburbios Yo mi muerte
Bajo la lluvia de excrementos de pájaros En el pellejo calcáreo
El ancla es el último cordón umbilical
Con el horizonte se desvanece la memoria de la costa
Los pájaros son una despedida Son un reencuentro
El árbol abatido ara la serpiente el mar
Delgado entre Yo y ése que ya no es Yo el casco del barco

LA NOVIA DEL MARINERO ES LA MAR (Müller, 1988: 105)

El propio autor comenta sobre su texto: “*Paisaje con argonautas*, remite a las catástrofes con las que trabaja la humanidad actual [...]. El paisaje podría ser una estrella apagada, sobre la que un equipo de salvamento de otro tiempo o de otro espacio oyera una voz y descubriera un muerto” (Müller, 1988: 107). Nos hallamos, por tanto, ante la utilización del mito para contar nuestro propio mundo, “las catástrofes con las que trabaja la humanidad”. La expedición de los argonautas, su expolio de la Cólquide, es imagen de todas las invasiones, de todas las aventuras colonizadoras del hombre civilizado que van dejando tras de sí un rastro de cadáveres y destrucción.

Pero, a pesar de este caos propio del mundo moderno, Müller mantiene su fidelidad al mito e incluso a las formas del teatro griego que le sirve de inspiración. “Como en todo paisaje, el “yo” en esta parte del texto es colectivo”, explica el autor. Quien habla es, por tanto, el coro de la tragedia, aquel coro de ciudadanos que comentaba la acción y formaba un puente con el público en las celebraciones dionisiacas. Un coro que la tradición dramática occidental había desterrado, pero que vuelve con fuerza en textos como éste, que beben de las fuentes más arcaicas del teatro.

Lourdes Ortiz, Heiner Müller. Dos ejemplos de cómo es posible abordar, desde presupuestos contemporáneos, y sin perder ni un ápice de nuestros puntos de vista, las viejas historias de los clásicos, los mitos que siguen siendo, y lo serán aún durante mucho tiempo, las bases más firmes de nuestra cultura.

BIBLIOGRAFÍA

- Aristófanes, *Las nubes. Las ranas. Pluto*. Edición de Francisco Rodríguez Adrados y Juan Rodríguez Somolinos, Madrid, Cátedra, 2004.
- Aristóteles, *Poética*. Edición de Valentín García Yebra, Madrid, Gredos, 1974.
- Cascales, *Tablas poéticas*. Edición de Benito Brancaforte, Madrid, Espasa-Calpe, 1975.
- García Lorca, Federico, *Obras completas*. Recopilación y notas de Arturo del Hoyo, Madrid, Aguilar, 1969.
- Kowzan, Tadeusz, “El signo en el teatro. Introducción a la semiología del arte del espectáculo”, en María del Carmen Bobes Naves (ed.), *Teoría del teatro*, Madrid, Arco Libros, 1997, pp. 121-153.
- Jaeger, Werner, *Paideia: los ideales de la cultura griega*, México, FCE, 1962.
- Jovellanos, Gaspar Melchor de, *Memoria sobre espectáculos y diversiones públicas*. Informe sobre la Ley Agraria. Edición de Guillermo Carnero, Madrid, Cátedra, 1998.
- Manguel, Alberto, *Una historia de la lectura*, Barcelona, Lumen, 2005.
- Müller, Heiner, *Ribera despojada. Medea material. Paisaje con argonautas*. Traducción de Brigitte Aschwanden. Versión de Guillermo Heras, en *Primer Acto*, nº 226, noviembre-diciembre 1988, pp. 99-107.

- Ortiz, Lourdes, *Los motivos de Circe. Yudita*. Edición de Felicidad González Santamera, Madrid, Castalia / Instituto de la Mujer, 1991.
- Rousseau; Jean Jacques, *Carta a D'Alembert sobre los espectáculos*. Estudio preliminar de José Rubio Cariacedo. Traducción y notas de Quintín Calle Carabias, Barcelona, Tecnos, 1994.
- Sommerstein, Alan H., *Talking about Laughter and other studies on Greek Comedy*, Oxford, Oxford University Press, 2009.
- Trancón, Santiago, *Teoría del teatro. Bases para el análisis de la obra dramática*. Introducción de Francisco Gutiérrez Carbajo, Madrid, Fundamentos / RESAD, 2006.
- Vega, Lope de, *Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo*. Dirigido a la Academia de Madrid. Edición políglota, Madrid, Festival de Teatro Clásico de Almagro, 2009.
- Zeglirscosac, Fermín Eduardo [Francisco Rodríguez Ledesma], *Ensayo sobre el origen y naturaleza de las pasiones, del gesto y de la acción teatral, con un discurso preliminar en defensa del ejercicio cómico*, Madrid, Sancha, 1800.

GRUPO DE TEATRO
PARROCHA
I.E.S. ELVIÑA. A Coruña

Premios recibidos

Curso 2005-2006

Primer premio en la categoría de comedia latina, con la obra *Anfitrión* de Plauto

Curso 2006-2007

Primer premio en la categoría de comedia latina, con la obra *Los Gemelos* de Plauto

Curso 2008-2009

Tercer premio, Categoría única, con la obra *Las Troyanas* de Eurípides

EL CENTRO

El I.E.S. Elviña, ubicado en el Barrio de Elviña, a las afueras de la ciudad de La Coruña, se nutre de una población de clase media-baja; cuenta con grandes bolsas de parados y algún que otro asentamiento marginal. La tendencia actual de la zona parece ir hacia cierta diversidad social, debido a la reciente aparición de grupos de familias de emigrantes, así como la reciente incorporación de familias de nivel sociocultural medio-alto que se están asentando en las viviendas de nueva construcción.

El I.E.S. Elviña siempre fue consciente, ya desde su creación, de que su labor social tenía que ir mucho más allá de la enseñanza de contenidos. A lo largo de toda su historia ha apoyado todos aquellos proyectos que suponían una ampliación de la oferta educativa del centro tanto en el horario escolar como extraescolar; eso le llevó a apoyar y potenciar todas las iniciativas que surgieron y participar en todos cuantos proyectos socio-culturales-deportivos pudo.

Aunque sería muy extenso enumerar siquiera los múltiples proyectos antes aludidos, nombraremos los más importantes:

1.- Intercambios internacionales. El instituto se ha acogido siempre que ha podido a los diversos programas de intercambios internacionales; así, nuestros alumnos han viajado a Italia, Francia, Portugal, Alemania, Inglaterra..., y, a su vez, han recibido alumnos de estas nacionalidades. Igualmente, su profesorado tiene un largo historial de intercambios educativos con institutos europeos

2.- Teatro. Probablemente sea uno de nuestros signos de identidad más concreto y no sólo por el historial del grupo Sardiña; han sido numerosas las participaciones de alumnos de este instituto en otros grupos de teatro así como la asistencia a representaciones fuera del centro y recepción de otros grupos en el centro.

3.- Plan *Valora* Dirigido a alumnos de 1º de E.S.O. para favorecer la adquisición de hábitos alimenticios y de práctica de actividades físicas alejándose del sedentarismo.

4.- Plan *Proa*. Destinado a alumnos de Primer Ciclo de la E.S.O. y con el que se pretende contribuir al incremento de la tasa de éxito escolar y la mejora de las expectativas del alumnado sobre sus propias capacidades.

5.- Somos Comenius (Asociaciones escolares). Tiene por objeto reforzar la dimensión europea en el campo de la Educación Secundaria, promoviendo la movilidad y cooperación entre centros educativos de Europa.

6.- Rehabilitación de pueblos abandonados. Participación en el proyecto del M.E.C. para la recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados. Proyecto educativo que ha brindado a nuestros alumnos la oportunidad de una convivencia diferente a la habitual suya participando en las tareas de reconstrucción, mantenimiento y limpieza de casas y espacios comunes y, sobre todo, la oportunidad de convivir con alumnos de otras comunidades y en un medio rural desconocido para ellos

7.- Voz Natura. Programa gallego en el que intervienen muy distintos estamentos, no sólo escolares (Diputaciones, Ayuntamientos, Medios de Comunicación, entidades privadas...) tendentes a concienciar a los alumnos como ciudadanos del mundo preocupados por los problemas medioambientales y por la recuperación de la naturaleza.

8.- Mediación escolar. Programa pionero con el que se pretende la resolución de conflictos entre el alumnado a través del propio alumnado. El instituto ha sido uno de los primeros en acogerse a este plan y está dando resultados muy positivos.

9.- Éxito escolar. Dirigido a alumnos de 1º y 2º de E.S.O. y que tiene como objetivo trabajar con materiales específicos con el fin de utilizar por parte del profesorado metodologías más aplicadas a la realidad.

10.- Secciones bilingües. Consiste en la organización de la enseñanza de un área o materia no lingüística que se cursa de forma bilingüe. Tenemos secciones bilingües en inglés para 1º y 2º de E.S.O. y en francés para 3º de E.S.O..

11.- Musicoterapia. Programa que consiste en provocar a través de la música relajación corporal y mental del alumnado y una predisposición para la escucha. A partir de esto se realiza una ejercitación muscular para alcanzar objetivos motrices y de colaboración grupal.

12.- La diversidad a través de las TICs. Consiste en un grupo de trabajo para favorecer la utilización de las TICs en los centros educativos de secundaria con intercambio de materiales y experiencias con otros centros de diversos puntos del territorio español.

BREVE SEMBLANZA DEL COLECTIVO SARDIÑA-PARROCHA: 28 AÑOS DE TEATRO ESCOLAR

A.- Introducción

En más de una ocasión se nos había pasado por la cabeza que *algún día tendremos que escribir las memorias del grupo Sardiña*. Aún no ha llegado ese momento pero agra-

decemos al Ministerio de Educación la oportunidad que nos brinda para redactar lo que, sin duda, será un esbozo de dichas memorias.

El grupo Sardiña nació en octubre de 1983; pero debió haber nacido en 1982. Ese año, en la *reunión general de Jefes de Seminario para Actividades Extraescolares* del I. E. S. Elviña, cada Seminario hacía su propuesta y el Seminario de Latín propuso representar una obra de teatro clásico grecolatino. La propuesta pareció descabellada y no fue aprobada por la Junta de jefes de Seminario.

Así, pues, Sardiña tuvo que ver la luz un año después, en 1983. En tándem, primero, con el I.E.S. A Sardiñeira (de ahí el nombre: SARDiñeira-elviÑA) y, después, con el I.E.S. Paseo de los Puentes en lo que ha sido siempre un modelo de colaboración inter-centros.

Ya en su primera representación (27-I-1984) sorprendió a propios y extraños con su teatro sencillo, desenfadado, comprensible y desinhibido. Singularizado en adaptaciones de T. M. Plauto, bien pronto adquirió fama en el entorno de los institutos de la ciudad, de la comarca, de la autonomía..., hasta que se extendió por toda España. En dos ocasiones ha actuado en el extranjero (Italia y Portugal).

A fecha de hoy, tiene 537 representaciones y lo han visto más de 250.000 espectadores directos. Sus actuaciones en Segóbriga, ininterrumpidas desde 1991, y los Tres premios nacionales han hecho de Sardiña (ahora Parrocha) uno de los grupos referente del teatro escolar español grecolatino de finales del s. XX y comienzos del XXI.

B.- Los años ochenta

Fue nuestra Edad de Piedra. Los hemos definido como los años heroicos. y es que no hablamos en metáfora cuando calificamos de héroes a los primeros alumnos que nos acompañaron en la aventura del teatro plautino. Años un poco caóticos, si se quiere; no había esquema de trabajo; los montajes se fueron haciendo casi por inercia, sin planificación previa, sin mayores pretensiones; fuimos como llevados por una ola que nos arrastraba sin querer.

En 1983 planteamos el teatro en el marco de la asignatura de Latín; se evitaba, así, el problema de las *actividades oficiales* que debían ser en gallego. La coyuntura fue una gran promoción de alumn@s de C. O. U de Latín. Algunos habían hecho ya teatro y acogieron la idea con entusiasmo. Trabajaron hasta el agotamiento; partíamos de cero; no había recursos; nadie a quien pedir ayuda. Sólo viendo las fotos de aquel año, tantas veces mostradas en cursos o en conferencias, se comprende aquel comienzo: cascos wikingos en vez de romanos, trapos sobre los vaqueros, esclavos vestidos de rokeros... Poco a poco se le fue dando forma a la obra y, sin hacer ruido, casi sin que nadie se diera cuenta, estrenábamos *Anfitrión* el día 27 de enero de 1984. Para sorpresa nuestra, fue todo un acontecimiento y todo un éxito; tuvimos que reponer la obra otras dos veces para los diferentes cursos e hicimos otras tres actuaciones fuera del Instituto.

Había nacido Sardiña. Aquella promoción nunca fue consciente de que estábamos sembrado una semilla que germinaría y daría el ciento por uno. Fueron los primeros de un elenco que ha superado la cifra de los 600 y pusieron la primera piedra a un edificio de, a fecha de hoy, 537 representaciones y más de 250.000 espectadores directos.

La crítica fue tan benévola que decidimos seguir pero ya fuera del ámbito de la asignatura; a veces contra viento y marea; el I.E.S. Elviña, por ejemplo, creó su propio grupo de teatro institucional quien, por supuesto, se llevó la subvención oficial y tuvo preferencia de uso del salón de actos para los ensayos.

Pero ya teníamos detrás de nosotros el apoyo de muchos compañeros de Latín y Griego, entusiasmados con nuestra experiencia; ellos nos han apoyado toda la vida y sin ellos Sardiña y Parrocha jamás habrían llegado a donde llegaron.

En 1984 montamos *Cásina* y ya viajamos a Órdenes, Ferrol, Zamora, Santiago...; empezábamos a ser conocidos entre nuestros compañeros; fueron muchas las voces de aliento animándonos... Las penurias económicas, sin embargo, fueron totales; sobrevivíamos de lo poco que nos daban los centros donde actuábamos; en más de una ocasión tuvimos que poner dinero de nuestro bolsillo; hecho que, con los años, se ha revelado positivo: desde entonces nos viene la costumbre de fabricarnos todo el material de teatro. Muchas veces ha sorprendido que decorados, vestuario, corazas, lanzas, espadas..., hasta los reguladores de luces nos los hayamos fabricado en el seno del grupo. No es mérito, fue necesidad.

En 1985 montamos *Asinaria*. Ese año se consagraron en el mundo del teatro Juan José Esteban (Juanillo) y David Pernas¹. Hoy son dramaturgos, directores y actores profesionales. Ellos fueron la primera piedra de un numeroso grupo de alumn@s que siguieron la senda del espectáculo y en estos momentos ocupan carteleras de películas, series de TV y grupos de teatro.

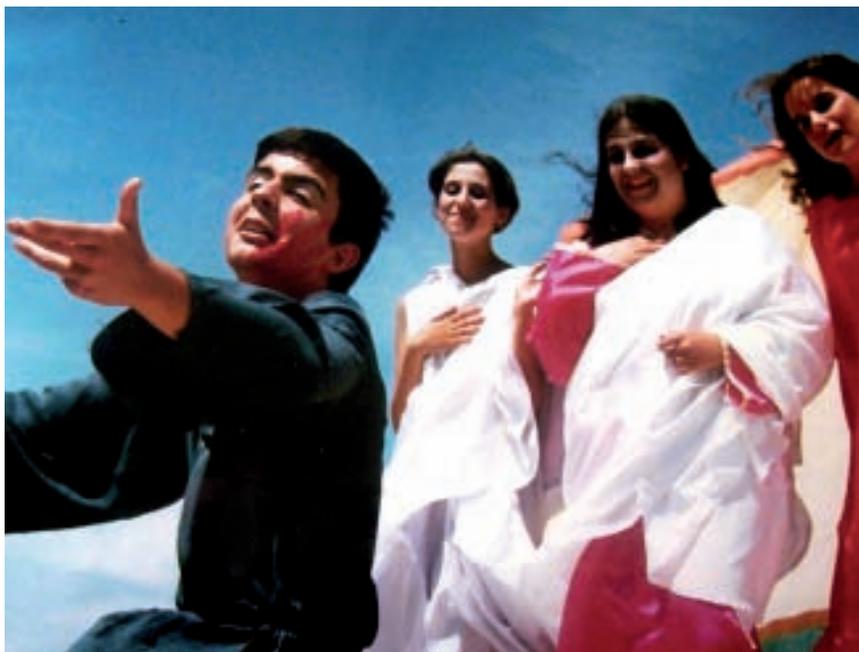
Repasando ahora las actuaciones de aquellos años nos entra una pequeña sonrisa maligna; estaban muy lejos de una cierta calidad; aún ahora sigue siendo un enigma la causa de los éxitos de Sardiña; reflexionando, en ocasiones, sobre el *fenómeno Sardiña*, hemos comentado, entre bromas y veras, que *o lo hacíamos muy bien o a nuestro alrededor lo hacían muy mal*. Lo segundo es mucho más verosímil. En nuestro entorno no se hacía teatro en los institutos y mucho menos teatro grecolatino. Plauto era el gran desconocido de la escena española.

En 1986 montamos *Menaechmi*. Fue, sin duda, un año fundamental para el grupo, un año de ser o no ser, como tantas veces nos ha sucedido. Ese año entraron Juan Carlos Mejuto y Carlos Sante. Juan Carlos Mejuto lo ha sido todo en el grupo; él fue quien más dignificó a Sardiña y gracias a él llegamos a escalar peldaños tan altos a nivel autonómico y nacional... Hoy sigue también en el mundo profesional del espectáculo.

Hicimos 15 actuaciones, el doble de lo usual, y aquel año nos presentamos por primera vez a un certamen de teatro. Fue el día 10 de mayo de 1987, era el II Premio Ataró-Caixa Galicia; lo hicimos con miedo al ridículo, con miedo a enfrentarnos a otros grupos de teatro, algunos por entonces con gran renombre en la ciudad, grupos de teatro aficionado, grupos consagrados..., ¡¡y ganamos el certamen!!..., y la fama del grupo se extendió como un reguero de pólvora..., y salimos por vez primera en los Medios de Comunicación...

---

1 Somos conscientes de la injusticia que supone citar a unos y silenciar a otros. Han sido más de 600 l@s alumn@s que han pasado por el grupo. Si los citamos no es por ser más importantes sino por ser los primeros; ellos marcaron un camino seguido por decenas de miembros del grupo.

Cásina 1995.

En 1987 montamos *Miles Gloriosus*; también nos presentamos al certamen Ataroa-Caixa Galicia y también ganamos, esta vez el segundo premio; hicimos otras quince actuaciones.

Y empezábamos ya a organizarnos. Comprendimos que era necesario planificar las campañas, seguir un cierto método; ya no podíamos ser un grupo de aficionados de unos institutos; si queríamos ir a más teníamos que dar la sensación de estabilidad. Así, ambos directores nos matriculamos en varios cursos de formación y recurrimos al apoyo de profesionales: directores de teatro, escultores, profesores de dibujo, de música; es decir a rodearnos de cuantos pudieran ayudarnos para mejorar la calidad del grupo.

Desde entonces el grupo ha seguido un esquema de trabajo siempre fijo: al inicio de curso (septiembre) se organiza el grupo y se divide en talleres: luz, sonido, maquillaje, vestuario, decorado y expresión corporal (escena). Cada grupo trabaja de forma independiente y autónoma hasta diciembre; aquí empieza la fase de montaje propiamente dicha. Normalmente se estrena a finales de enero.

Fue así como vivimos una fase de constante expansión, de ruptura de moldes, de asombro a una sociedad que veía cómo unos escolares eran capaces de preparar una obra de teatro en sus ratos de ocio.

Es probable que esa metodología de trabajo, unida a una disciplina, a veces férrea, sea la que nos ha permitido seguir en cartelera casi treinta años después de haber empezado.

Electra 2001

C.- El grupo se consolida

Iniciábamos nuestra Edad de Bronce. Con motivo del envío de nuestro proyecto al *Premio Giner de los Ríos*, que el año anterior había premiado con un millón de pesetas un proyecto similar, hicimos ya una memoria sistematizada del proyecto; lo titulamos *Proyecto Talía*; por vez primera nos cuestionamos en serio si seguir o no; seguir implicaba mejorar el producto; las peticiones para actuar en los institutos eran mayores cada vez y era preciso elevar la calidad del teatro. Entonces nos dimos cuenta de que, para progresar, era necesario crecer y, para crecer, había que invertir; y entonces sentimos en nuestras carnes que actuar en español suponía un lastre demasiado pesado para las instituciones oficiales de la Autonomía... Exceptuando al Ayuntamiento de La Coruña, nunca obtuvimos ningún tipo de subvención a lo largo de la historia de Sardiña...

Hicimos entonces una pequeña reconversión; un plan quinquenal de reposición de las obras representadas; podíamos reciclar material, ahorrar dinero y, con la experiencia adquirida, mejorar la calidad de los montajes.

En 1988 repusimos *Anfitrión*, pero ya de la mano de Mejuto, Pablo, Carlos, Mamen..., con ellos se inició esta nueva fase; la campaña fue todo un éxito. Por primera vez salimos del gueto de los Institutos, fuimos a Santiago, clausuramos un certamen infantil, nos invitaron a las Fiestas Hogueras de San Juan de La Coruña, a la Maías de Villafranca del Bierzo; en la memoria de aquel año están recortes de prensa de casi todas las provincias gallegas...

Y el grupo dio un salto de calidad. Espectacular fue, por ejemplo, el cambio en el Taller de Decorado. Después de hacer pruebas de todo tipo, compramos una estructura

metálica de andamios de la construcción que todavía hoy usamos y sobre ella Beatriz y su equipo hacen todos los años auténticas obras de arte; a veces han sorprendido más que las propias actuaciones. Otro aporte sin igual fue el vestuario; las corazas diseñadas por el ya difunto Catedrático de Dibujo de la Sardiñeira, Antonio G. Candales, hechas luego en cartón-piedra y repujadas en cuero años más tarde son todo un espectáculo y una de las señas de identidad del grupo Sardiña.

Y fuimos adquiriendo cierta fama, la precisa para elevar un poco nuestro caché y poder, casi, autofinanciarnos.

En 1989 repusimos *Cásina*. Hicimos 18 actuaciones y volvimos a ganar un premio, el segundo, en Bayo. En aquel premio nos sentimos bastante contrariados y la anécdota sería ya olvidada si el protagonista no hubiera sido Iván Tojeiro, entonces un alumno de COU del Instituto Salvador de Madariaga, admirador de Sardiña y que quería aplicar en su instituto la fórmula Sardiña; era un grupo sin líder y sin apoyos, sobrevivían gracias a la abnegación de Iván y sus amigos. La desgracia se cebó con Iván quien murió a los 25 años; estaba llamado, sin duda, a ser uno de los grandes actores gallegos de esta generación.

D.- Los (primeros) años 90. Segóbriga

En 1990 repusimos *Asinaria*. Año clave para Sardiña. Allí comenzó nuestra Edad de Plata. En la historia de Sardiña hay que hablar de un antes y un después de aquel año. y es que el 10 de mayo de 1991 fue decisivo para nuestra vida. Fue una mañana intensa, inolvidable. Aurelio Fernández nunca sabrá que ese día salvó a Sardiña; Sardiña nunca sabrá lo que realmente le debe a Aurelio Fernández

Asinaria 2003

Aquel año era un festival-certamen; las mejores obras de latín y griego serían invitadas a un Congreso Internacional de Estudios Clásicos; eso es lo que nos había dicho el Profesor Adrados; al final no fue así pero eso fue lo de menos.

La llegada al Teatro Romano de Segóbriga fue sobrecogedora; un teatro romano con más de 2.000 personas..., el miedo que nos entró era inenarrable...; miedo a hacer el ridículo, a enfrentarnos a un público del centro de España...; quedamos impactados cuando vimos a los alumnos del Instituto El Greco, de Toledo: ¡¡tenían un Caballo de Troya en tamaño natural!! ¡¡Necesitaban todo el día para montarlo!! y nosotros aparecíamos poco menos que con lo puesto....

Por suerte para nosotros (nunca sospecharon que de ellos dependió la futura vida de Sardiña), nos precedieron unos alumnos de un instituto de Torrejón de Ardoz; su actuación nos pareció tan inferior que, a medida que iban pasando los minutos, nos íbamos animando y de un vamos a aprender mucho, se pasó a un tienen poco que enseñarnos y vamos a arrasar. Hasta nos atrevimos a maquillar a un actor y a darle algunas indicaciones para su actuación de la última escena...

...y empezó Sardiña..., con su estilo grácil, fresco, atrevido pero respetuoso con el original plautino... La acogida de aquel público fue apoteósica..., miles de personas aplaudiendo a Sardiña..., aún recordamos emocionados la cara de Aurelio al final de la obra pidiendo un último aplauso para estos gallegos que han viajado toda la noche para deleitarnos con su actuación. Desde entonces Sardiña no ha faltado nunca a la cita con Segóbriga. Gracias a la publicidad que nos dio Segóbriga, Sardiña no ha hecho más que crecer todos los años. Segóbriga ha sido nuestra fuente de vida.

A cambio, estamos convencidos de que nuestra contribución a Segóbriga también ha sido importante para la supervivencia del festival.

Antígona 2005

Troyanas 2006

En 1991 repusimos *Gemelos*. El ser un grupo señor por España nos dio una popularidad inmerecida; nos convertimos en el grupo de moda; haciendo peores actuaciones que antes, la gente nos aplaudía más, nos consideraba más, nos llamaba más...; lo absurda que puede ser a veces la fama... Tuvimos que reponer Asinaria en pleno diciembre de 1991, cuatro actuaciones extra...

Aquel año llegamos a las 21 actuaciones, el triple que al inicio; tuvimos 12.000 espectadores, diez veces más que en 1984; a los directores de Sardiña empezaron a llamarnos para dar cursos, conferencias, charlas sobre lo que empezó a llamarse el fenómeno Sardiña.

En 1992 repusimos *Miles Gloriosus*. Pero lo que, sin duda, marcó un punto de inflexión en nuestro historial fue la creación de la asignatura *Eatp Teatro* en el Instituto de Elviña. A partir de entonces, Sardiña dejó de ser un grupo de teatro y pasó a ser Una Escuela De Teatro. Sardiña pudo permitirse unos lujos al alcance de muy pocos grupos, de ninguno. Se daba un curso de iniciación en 2º de Bachillerato y se montaban pequeñas obras; en 3º se daba ya un curso de perfeccionamiento con montajes más solventes (*La Venganza de Don Mendo*, *Los Pelópidas*...). De ahí saldrían los mejores actores y actrices para Sardiña. Fueron, sin duda, los años locos del grupo; una media superior a las 30 actuaciones; en Vigo se hacían tres pases en un solo día; miles de kilómetros; calculábamos por encima de las 400 horas dedicadas sólo al teatro.

La escuela Sardiña empezó a dar sus frutos; fueron varios los grupos que salieron de las filas de Sardiña: Catrabucha, Bufarda...; en series de TV empezaron a meter la cabeza gentes de Sardiña.

En 1993 iniciábamos el tercer quinquenio con *Anfitrión*. Desbordados por las peticiones creamos la Semana de teatro de la Universidad Laboral; fueron los años de la consagración de muchos de los que ahora están en el mundo profesional

Gemelos 2007

En 1994 repusimos *Cásina*. Un año inolvidable: 27 actuaciones, más de 11.000 espectadores; en Segóbriga pararon la obra en 19 ocasiones para aplaudir la actuación de Sardiña.

E.- Los (Segundos) 90: La Escuela De Teatro Da Sus Frutos

En 1995 repusimos *Gemelos*. Comienza nuestra Edad de Oro. Sardiña era ya casi un grupo profesional, al menos por lo que a comportamiento externo se refiere: elevamos nuestro caché. Empezamos a tener ya una cierta solvencia económica: comíamos de restaurante, viajábamos con buenos autocares, dormíamos en hoteles, al volver de las giras había una noche loca en Salamanca...; difícilmente se puede superar la calidad que el grupo atesoraba por aquella época. Eran tiempos de euforia. La *Eatp Teatro* daba sus frutos: las actuaciones de Sardiña impactaron por su calidad. Fue entonces cuando retomamos la senda de los certámenes. Nos inscribimos para uno que se celebraba en Lugo a nivel autonómico.

En 1996 repusimos *Asinaria*. En octubre se falló el premio de Lugo: obtuvimos el tercer premio con *Gemelos*; 100.000 pts de premio; una fortuna para aquellos tiempos. Nos consolaba el hecho de que los otros dos grupos ganadores eran universitarios y en el estreno de 1997 sacábamos pecho *autoconsiderándonos* como *el mejor grupo gallego de Educación Secundaria*.

Quisimos dar un salto de calidad e hicimos una pequeña incursión en el mundo del teatro aficionado; un auténtico fracaso; nos inscribimos en el Circuito de la Diputación y solamente hicimos una actuación en Ribeira; actuación que tardamos un año en cobrar; el grupo no estaba suficientemente “capitalizado” como para esperar un año en cobrar y no volvimos a presentarnos.

En 1997 repusimos *Miles Gloriosus*. La campaña, sin embargo, no pudo tener peores comienzos. En Lugo nos descalificaron, teóricamente “por la mala calidad del vídeo que enviamos”.

En mayo, no obstante, nos presentamos al Primer Certamen de Teatro Candilejas Don Bosco. Ganamos el Primer Premio; volvíamos por la senda de los premios.

En 1998 repusimos *Gemelos*. Contra todo pronóstico, y para sorpresa nuestra, obtuvimos el Primer Premio en el Certame Galego de teatro de Lugo. Fue verdadero balón de oxígeno para iniciar la campaña no sólo por la relevancia del premio, también por las 200.000 pts. en metálico. ¡Por primera vez en su historia, Sardiña tenía dinero de sobra para hacer el montaje! Por primera vez después de 15 años de trabajo...

La gran novedad de esa campaña fue nuestra actuación en el teatro romano de Mérida; digamos que se cumplió uno de los sueños imposibles del grupo. En un alarde de orgullo decimos en la memoria de ese año que también a nosotros los siglos nos contemplan.

F.- Desaparece *Eatp Teatro*. Nacen *Inlata* y *Parrocha*.

En 1999 comienza nuestra Edad de Platino. Una paradoja, si se quiere. Nos anuló la *Eatp Teatro* que tantos éxitos nos había dado. Éramos conscientes de que podría suponer la muerte de Sardiña... Se trataba, pues, de renovarse o morir. Pusimos en escena *Anfitrión* con los restos que nos quedaban de la asignatura de teatro... Pero creamos unas actividades extraescolares de teatro y así fue como nació Parrocha, jugando con el doble sentido de la palabra Sardiña. Pretendíamos que estas actividades fueran el vivero del grupo; además, al no ser asignatura reglada y darse fuera del horario escolar, podían participar alumnos ajenos al instituto; y así fue; vinieron alumnos de Sardiñeira primero y del Paseo de los Puentes después; Parrocha ha sido, en los primeros años, el gran vivero de Sardiña; ahora ha pasado a ser su digno sustituto.

Este año también debutó en el grupo nuestro hijo Gustavo. Él nació después que Sardiña, es su hermano menor; creció encima del escenario. Era normal que participara del proyecto de sus padres. Interpretando a Menelao, fue uno de los que clausuraron el grupo en el 2008.

En el 2000 mantuvimos *Anfitrión* y repusimos *Cásina*. Lo de menos, no obstante, fue nuestro montaje. Lo transcendental y que cambió el rumbo de Sardiña fue la creación del grupo *Inlata*. En principio se trataba sólo de un grupo de veteranos que deseaba prolongar su vida teatral más allá de Sardiña. Montaron *Miles Gloriosus* e hicieron una discreta campaña. Pero eso fue el comienzo de una nueva etapa; más fascinante, más bonita pero más estresante y agotadora.

El 2001 da comienzo a los años más gloriosos del Colectivo Sardiña. A través de *Inlata* nos adentramos en el difícil y complejo mundo de la Tragedia Griega. Nos ayudaron y asesoraron José Luis Navarro y Gemma. Ironías de la vida. Sardiña, que se singularizó siempre en comedias plautinas y que fue un grupo pionero en esa especialidad, ha obtenido sus tardes más gloriosas a través de la tragedia. Debutamos en escena con *Electra* de Sófocles.

Con Sardiña mantuvimos *Cásina* y montamos *Gemelos*. Parrocha montaba *Blut und Liebe*...

Cuatro montajes... 43 actuaciones..., más de 14.000 espectadores...

Es, además, otro año histórico para el grupo: actuamos en Tremoli, Italia. Hicimos un intercambio escolar. Sardiña se hizo internacional

En 2002 mantuvimos *Gemelos* y montamos *Asinaria*. Inlata montó *Antígona* y Parrocha Asamblea de Mujeres. Visitamos casi todos los teatros romanos; estuvimos en el Arriaga de Bilbao, en el Jovellanos de Gijón; tuvimos más de 15.000 espectadores. Eso sí, hicimos más de 8.000 kilómetros; llegamos a viajar hasta con dos autocares para cubrir la demanda de actuaciones.

En 2003 mantuvimos *Asinaria*, repusimos *Electra* y montamos *Miles Gloriosus*. Actuamos para el XI Congreso Español de Estudios Clásicos en Santiago de Compostela. De nuevo superamos las 30 actuaciones; actuamos por toda España, se hicieron miles de kilómetros y se invierten cientos de horas. INLATA desaparece como grupo y es absorbido por Sardiña

En 2004 mantuvimos *Miles Gloriosus* y repusimos *Antígona* y *Cásina*. La campaña puede ser calificada de éxito, pero los síntomas de agotamiento son ya evidentes...; el descenso de alumnado en nuestros institutos es alarmante; se hace cada día más difícil reclutar nuevos miembros; surgen las primeras voces de alarma. Empezamos a pensar en cortar con la actividad.

G.-Las Troyanas y los Premios Nacionales

Pero en el 2005, cual ave fénix, Sardiña resurgió de sus cenizas. Se hizo un último esfuerzo para darle una cierta originalidad a las actuaciones de Sardiña. Pensamos en el montaje de *Las Troyanas* de Eurípides; nos ayudaron los antiguos miembros del grupo: coreografía, música, dirección escénica, vestuario... fue diseño de gente de nuestra escuela. Lucía, Sergio, Jordi... pusieron su experiencia al servicio del grupo para que el montaje de *Las Troyanas* imprimiera un sello de identidad a Sardiña. El resultado no ha podido ser mejor: cuatro años en cartelera y, cada vez, más demandado por los espectadores. Con *Las Troyanas* Sardiña dio ese salto de calidad que sus 25 años de historia se merecían. Con este montaje comenzó nuestra Edad de Diamante. Pero la guinda a esta campaña la pusimos, naturalmente, el día 3 de junio de 2006: Sardiña ganaba el Primer Premio en la *Primera Edición del Certamen Nacional* para grupos de teatro grecolatino. En los Carnavales de 2007 el grupo Sardiña estuvo una semana en viaje cultural en Grecia con el dinero del premio

En 2006, en vista del éxito, mantuvimos *Las Troyanas*, y montamos *Gemelos*. También fue una gran campaña y, de nuevo, obtuvimos el Primer Premio en la Segunda Edición del *Certamen Nacional* para grupos de teatro grecolatino. El cansancio era ya tal que decidimos poner, definitivamente, broche de oro a nuestra actividad. En los Carnavales de 2008 el grupo Sardiña estuvo una semana en viaje cultural por Italia con el dinero del premio

En el 2007 dimos por finalizadas las actividades de Sardiña. Estuvimos todo el año preparando la Sesión de Clausura del XXV Festival De Segóbriga. Fue el 27 de junio de 2008. Fue la actuación más entrañable de todas las que ha hecho este grupo a lo largo de sus 28 años de historia.

El 2008 fue el primer año postSardiña. Ironías del teatro. Justo ese año había salido una excelente promoción de alumnas de 1º de la E.S.O. a las que les gustaba el teatro. Decidimos aprovechar el montaje de *Las Troyanas* y, dado que todos los componentes eran de Enseñanza Secundaria, presentarnos de nuevo al certamen nacional. Obtuvimos premio por tercera vez, ahora el Tercer Premio Nacional absoluto.

El 2009 nos ha obligado a rentabilizar el extraordinario montaje de *Las Troyanas* y los veteranos De Sardiña reponen *Gemelos*. Con estas dos obras haremos la campaña del 2010. Viajaremos a Cataluña: la única Comunidad Española que nos faltaba por visitar.

El grupo Parrocha cierra, así, un ciclo de 28 años; en ellos siempre se ha tenido por norma, por encima de todo, el respeto al espectador; y creemos haberlo conseguido a base de disciplina, esfuerzo, seriedad, sacrificio, constancia y espíritu de superación en las adversidades; sólo así se explica que el grupo haya pervivido tantos años y que tenga el impresionante palmarés superior a los 400 espectadores de media a lo largo de su dilatada experiencia.

COLABORACIONES

El colectivo Sardiña no se ha limitado, a lo largo de su historial, a hacer obras de teatro. Sensible y atento a la importancia del teatro escolar en la Educación Española, ha colaborado en todos cuantos foros ha podido para potenciar y divulgar el teatro. Entre sus múltiples colaboraciones destacamos:

a.- Mostra de teatro del Ayuntamiento de La Coruña.

El colectivo ha participado en las 21 ediciones de esta muestra teatral. Precisamente en junio de 2009 recibió un homenaje especial por ser uno de los tres colectivos que había participado en todas las ediciones

b.- Convivencias teatrales del Ayuntamiento de Antas de Ulla (Lugo)

El colectivo ha participado en todas las convivencias teatrales organizadas por este Ayuntamiento. De vida efímera (cinco ediciones) pero ejemplar, este Ayuntamiento ha potenciado el teatro organizando convivencias de colectivos escolares de Galicia. Programa, sin duda, singular y ejemplar de un colectivo rural que quiere educar a sus adolescentes a través del teatro.

c.- Préstamo de material a otros grupos de teatro (vestuario, luces, sonido)

El colectivo Sardiña se preocupó desde los primeros años de su existencia de ir invirtiendo constantemente en material teatral. Ha llegado un momento en que dispone de una infraestructura muy por encima de cualquier colectivo local o nacional. Pues bien: este material siempre lo ha puesto al servicio de los múltiples grupos escolares o aficionados que lo han podido necesitar.

d.- Apoyo a grupos de teatro escolar.

El colectivo ha sido siempre una especie de nave nodriza especial para los numerosos grupos que han surgido a su alrededor, hayan tenido una vida efímera o duradera, tanto si estaban formados por ex miembros del grupo como por formaciones de otros institutos o entidades culturales.

e.- Cursos para directores de teatro.

Los directores del grupo han impartido numerosos cursos de formación para directores de teatro escolar a lo largo de toda la geografía española.

f.- Cursos en los Centros de formación de Galicia

Han sido también numerosos los cursos que durante años se han impartido en los Centros de Formación del Profesorado.

g.- Clases en la carrera universitaria Pedagogía Teatral

Durante dos años hemos sido profesores invitados en esta Carrera propia de la Universidad de La Coruña.

h.- Actuaciones benéficas

El colectivo siempre ha sido sensible a cuantas causas requirieron su colaboración; cabe destacar la que se tuvo durante la catástrofe del petrolero Prestige, en cuya ayuda se volcó el grupo Sardiña entregando íntegramente la recaudación de una Semana de teatro grecolatino celebrada en la Universidad Laboral de La Coruña.

OTROS CERTÁMENES

El colectivo Sardiña es, probablemente, uno de los colectivos escolares españoles más galardonados. Los premios han sido alma y vida para nosotros: alma porque cada premio supuso un aliciente más para seguir trabajando con ilusión renovada; vida porque el dinero de los premios ha sido uno de los mayores soportes económicos del grupo a lo largo de su historia. Mención especial merecen los Premios Nacionales, gracias a los cuales el grupo ha conocido Grecia (la Grecia Clásica) e Italia (Roma, Pompeya, Florencia...)

PREMIOS LOCALES

- 1998 Primer Premio en el I Certamen de teatro escolar *Candilejas D. Bosco* organizado por el C. Calvo Sotelo y patrocinado por la Diputación de La Coruña, y Primer Premio al mejor actor principal Primer Premio al mejor actor secundario, con la obra *Miles Gloriosus*
- 1999 Segundo Premio en el II Certamen de teatro escolar *Candilejas D. Bosco* organizado por el C. Calvo Sotelo y patrocinado por la Diputación de La Coruña, y Primer Premio de interpretación femenina con la obra *Los Pelópidas*
- 1999 Cuarto Premio en el II Certamen de teatro escolar *Candilejas D. Bosco*, organizado por el C. Calvo Sotelo y patrocinado por la Diputación de La Coruña, con la obra *Asamblea de Mujeres*
- 2000 Primer Premio en el III Certamen de teatro escolar *Candilejas D. Bosco*, organizado por el C. Calvo Sotelo y patrocinado por la Diputación de La Coruña, y Primer Premio de interpretación masculina con la obra *La Venganza de Don Mendo*
- 2000 Primer Premio de interpretación femenina en el III Certamen de teatro escolar *Candilejas D. Bosco* organizado por el C. Calvo Sotelo y patrocinado por la Diputación de La Coruña con la obra *Anfitrión*
- 2001 Cuarto Premio en el IV Certamen de teatro escolar *Candilejas D. Bosco* organizado por el C. Calvo Sotelo y patrocinado por la Diputación de La Coruña, y Primer Premio de interpretación femenina con la obra *Los Pelópidas*

- 2001 Segundo Premio en el IV Certamen de teatro escolar *Candilejas D. Bosco*, organizado por el C. Calvo Sotelo y patrocinado por la Diputación de La Coruña, con la obra *EL Sorteo De Cásina*
- 2002 Segundo Premio en el V Certamen de teatro escolar *Candilejas D. Bosco*, organizado por el C. Calvo Sotelo y patrocinado por la Diputación de La Coruña, y Primer Premio de interpretación masculina con la obra *Gemelos*
- 2003 Primer Premio en el VI Certamen de teatro escolar *Candilejas D. Bosco*, organizado por el C. Calvo Sotelo y patrocinado por la Diputación de La Coruña, y Primer Premio de interpretación masculina con la obra *Asinaria*
- 2003 Tercer Premio en el VI Certamen de teatro escolar *Candilejas D. Don Bosco*, organizado por el C. Calvo Sotelo y patrocinado por la Diputación de La Coruña, y Primer Premio de interpretación masculina en categoría Cadete con la obra *Asamblea de Mujeres*
- 2004 Primer Premio en el VII Certamen de teatro escolar *Candilejas D. Don Bosco*, organizado por el C. Calvo Sotelo y patrocinado por la Diputación de La Coruña, y Primer Premio de interpretación masculina en categoría Cadete con la obra *Sangre y Amor*
- 2004 Segundo Premio en el VII Certamen de teatro escolar *Candilejas D. Bosco*, organizado por el C. Calvo Sotelo y patrocinado por la Diputación de La Coruña, con la obra *Miles Gloriosus*.
- 2005 Primer Premio en el VIII Certamen de teatro escolar *Candilejas D. Don Bosco*, organizado por el C. Calvo Sotelo y patrocinado por la Diputación de La Coruña, y Primer Premio de interpretación masculina en categoría Cadete con la obra *Los Pelópidas*
- 2006 Segundo Premio en el IX Certamen de teatro escolar *Candilejas D. Don Bosco*, organizado por el C. Calvo Sotelo y patrocinado por la Diputación de La Coruña, y Primer Premio de interpretación masculina con la obra *Anfitrión*
- 2006 Primer Premio de interpretación femenina en la categoría Cadete con la obra *Yerma*.
- 2008 Cuarto Premio en el XI Certamen *Candilejas D. Don Bosco*, organizado por el C. Calvo Sotelo y patrocinado por la Diputación de La Coruña, con la obra *La Venganza de Don Mendo*.
- 2009 Primer Premio en el XII Certamen *Candilejas D. Don Bosco*, organizado por el C. Calvo Sotelo y patrocinado por la Diputación de La Coruña, con la obra *Las Troyanas*.

PREMIOS PROVINCIALES

- 1987 Primer Premio en el II Certamen *Ataroa-Caixa*, y Primer Premio de interpretación masculina con la obra *Miles Gloriosus*
- 1988 Segundo Premio en el III Certamen *Ataroa-Caixa Galicia*,
- 1990 Primer Premio de interpretación masculina en el II Certamen de teatro *Tramoia*, de Zas-Bayo, con la obra *EL Sorteo De Cásina*
- 1991 Segundo Premio en el III Certamen de teatro *Tramoia*, de Zas-Bayo, con la obra *Asinaria*

PREMIOS AUTONÓMICOS

- 1996 Tercer Premio en el VII Certame Galego de teatro Xuventude-96, organizado en Lugo por la Consellería da Xuventude de la Xunta de Galicia, con la obra *Gemelos*
- 1998 Primer Premio en el IX Certame Galego de teatro Xuventude-98, organizado en Lugo por la Consellería da Xuventude de la Xunta de Galicia, con la obra *Miles Gloriosus*
- 2000 Quinto Premio en el XI Certame Galego de teatro Xuventude 00, organizado en Lugo por la Consellería da Xuventude de la Xunta de Galicia, con la obra *La Ven-ganza de Don Mendo*
- 2001 Segundo Premio en el XII Certame Galego de teatro Xuventude 01, organizado en Lugo por la Consellería da Xuventude de la Xunta de Galicia, con la obra *Sorteo De Cásina*
- 2002 Cuarto Premio en la categoría de Teatro Independiente en el XIII Certame Galego de teatro Xuventude 2002, organizado en Lugo por la Consellería da Xuventude de la Xunta de Galicia, en Lugo con la obra *Electra*
- 2003 Tercer Premio en el XIV Certame Galego de teatro Xuventude 03 organizado en Lugo por la Consellería da Xuventude de la Xunta De Galicia, con la obra *Asinaria*
- 2003 Sexto Premio en la categoría de Teatro Independiente en el XIV Certame Galego de teatro Xuventude 03, organizado en Lugo por la Consellería da Xuventude de la xunta De Galicia, con la obra *Antígona*
- 2009 Grupo FINALISTA en la VI edición de los Premios Buero De Teatro Joven para Grupos De Teatro Escolar y Primer Premio de Interpretación Femenina

PREMIOS NACIONALES

- 2006 Primer Premio en el I Concurso Nacional Para Grupos De Teatro Clásico Greco-latino convocado por el Ministerio de Educación y Ciencia, obtenido en Segóbriga, en la fase final el día 3 de junio de 2006, con la obra *Anfitrión*
- 2007 Primer Premio en el II Concurso Nacional Para Grupos De Teatro Clásico Grecolatino convocado por el Ministerio de Educación y Ciencia, obtenido en Segóbriga, en la fase final el día 6 de junio de 2007, con la obra *Gemelos*
- 2009 Tercer Premio en el IV Concurso Nacional Para Grupos de Teatro Clásico Grecolatino convocado por el Ministerio de Educación y Ciencia, obtenido en Segóbriga, en la fase final el día 6.

VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

El colectivo Sardiña-Parrocha es el menos indicado para hablar del Concurso. Singularizado desde su fundación en Comedia Latina, ganó el Primer Premio, las dos veces que se presentó, con *Anfitrión* y *Gemelos*. Siendo un neófito en tragedia griega, obtuvo el Tercer Premio absoluto con *Las Troyanas*.

Es, por tanto, uno de los pocos grupos que, a fecha de hoy, tiene en su haber Tres Premios obtenidos en comedia y tragedia y, además, dos primeros premios y un tercer premio; todo eso las tres únicas veces que se ha presentado en las cuatro ediciones del Concurso. El bagaje de Sardiña-Parrocha difícilmente podrá ser superado por ningún otro grupo

A su vez, estamos convencidos de que la aportación de nuestro colectivo al Concurso ha sido muy digna y ha servido de espejo y de aliciente para los otros grupos de teatro escolar grecolatino que se han presentado.

Nuestra valoración tiene que ser, necesariamente, 100% Positiva.

Este Concurso viene a respaldar los casi 30 años de teatro escolar grecolatino de nuestro colectivo a lo largo y ancho de la geografía española. Es probable que en 1984, cuando nació Sardiña, los grupos de teatro escolar grecolatino en España se contasen con los dedos de las manos (Helios, Balbo, Calatalifa, El Greco y pocos más). Han sido muchos cientos, miles quizá, los grupos de teatro escolar que han surgido de las aulas de nuestros institutos de Enseñanza Secundaria a lo largo de estos años. Ahora mismo son también cientos los grupos que tienen vida propia por toda la geografía española; tener al alcance de la mano la posibilidad de participar en un concurso de esta envergadura es todo un aliciente para ellos.

Si nos paramos a pensar nunca un premio estuvo tan justificado como éste.

La cuantía de los premios es, además, un aliciente añadido; no somos quiénes para ponernos de ejemplo pero los miembros del grupo Sardiña de los años 2006 y 2007 pudieron viajar y conocer Grecia (la ruta de la Grecia Antigua) e Italia (Roma, Florencia, Pompeya) sólo gracias a este premio. Estamos muy seguros, lo sabemos de primera mano, de que la mayoría de los grupos utiliza el dinero de los premios para invertir, mejorar sus montajes y crecer como grupos.

Nuestro agradecimiento al Ministerio de Educación es, pues, por partida doble:

A nosotros, estos premios nos han Dignificado y elevado al más alto prestigio y nos han permitido conocer In Situ las cunas de las culturas que, durante 28 años y en 537 ocasiones, hemos escenificado por España y por el extranjero.

Para el resto de los grupos es una gran inyección, moral y económica, para seguir trabajando y manteniendo viva una llama que durante tantos años enarboló nuestro colectivo Sardiña-Parrocha.

VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL TEATRO EN LA EDUCACIÓN

El Teatro escolar, definible como el montaje y la representación de una obra de teatro hecha por alumnos, para alumnos y dentro del recinto escolar, consiste, sencillamente, en brindar al alumnado la posibilidad de hacer teatro durante su paso por las aulas.

Però el teatro escolar, (el montaje escénico propiamente dicho) no es un fin en sí mismo; el estreno es prioritario en el montaje pero no es lo único que debemos buscar. Los objetivos del teatro escolar son mucho más amplios y van mucho más allá de la

simple representación; el teatro escolar tiene que ser el medio del que nos valemos para cubrir una serie de huecos o deficiencias en la Enseñanza Secundaria o bien para mejorar la calidad de la enseñanza o bien para cumplir mejor sus objetivos.

En el actual sistema de enseñanza, por ejemplo, los exámenes orales han desaparecido de los planes de estudio; sin embargo, hoy se accede al trabajo en muchos casos por vía del examen oral, o sea, por vía de la entrevista, justo en lo que menos preparados salen los alumnos de las aulas. Más aún: actualmente, con un medio tan poderoso como es la televisión, los alumnos están habituados a una enseñanza pasiva, a sentarse y a que el profesor les explique. Muchos de ellos fracasan después en el trabajo por el simple hecho de que son incapaces de tomar una iniciativa ante nada o de afrontar la responsabilidad de cualquier misión y, sobre todo, de tener capacidad de respuesta ante cualquier adversidad.

Un montaje teatral en el que se le dé la iniciativa a los alumnos, en el que tengan que imaginar, ensamblar, adecuar, y, sobre todo, en el que exista un equipo en el que cada uno dependa del trabajo de los demás, es un medio formativo muy superior al de cualquier asignatura de enseñanza reglada. El teatro escolar es uno de los mejores instrumentos, si no el mejor de todos, de la tantas veces pregonada enseñanza integral del alumno.

Veamos un resumen de nuestro *decálogo del teatro escolar*.

1.- Ocupa muchas horas de ocio.

Nuestros jóvenes actuales están necesitados de llenar muchas de sus horas libres. Se pasan los días en sus casas, oyendo música o viendo los mil y un programas de televisión porque no tienen donde ir ni lugares donde reunirse ni gente de confianza con quien hacerlo. Sólo salen para reunirse en botellones o en zonas de venta de droga con lo que esa situación conlleva...

2.- Fomenta el trabajo en equipo.

Nuestra sociedad conduce al individualismo, a la introspección, a la falta de relación, de vida social. De ahí a la depresión juvenil y a la destrucción de una de las facetas más importantes del ser humano, la capacidad de comunicarse y de relacionarse, hay sólo un paso. Este problema se agranda cada vez más en una sociedad en la que abundan los hijos únicos y las relaciones familiares son cada vez más escasas. No es infrecuente, ni mucho menos, el caso de adolescentes que tienen más y mejor relación con los monitores de teatro que con sus padres.

3.- Inculca la responsabilidad en el trabajo.

Nuestros jóvenes están habituados a ser responsables de sus cosas: sus libros, sus ropas, sus exámenes, su puntualidad, sus estudios, pero muy pocas veces se han visto en la necesidad de responder por los demás; nunca, como en una representación, se ven ante la encrucijada de que su examen repercutirá en la nota de los demás. La actividad de teatro es conjunta y saben que, si un actor falla, falla la obra. Lo mismo que en el deporte colectivo, una obra no sale bien o mal porque un actor se luzca o no: tiene que salirle bien a todos o fracasa la obra.

4.- Enseña a hablar en público

Puede considerarse una paradoja; pero es que, en un mundo en el que prima fundamentalmente la palabra (las relaciones públicas, la ya mencionada entrevista, la pu-

blicidad) como elemento indispensable para el funcionamiento empresarial, es cuando menos se educa a los jóvenes en el mundo de la palabra. El teatro escolar es, sin ninguna duda, uno de los mejores entrenamientos para el mundo laboral.

5.- Elimina complejos

Para muchos adolescentes es un precioso banco de superación de complejos personales. Tímidos, retraídos, acomplejados..., liberan sus demonios en la escena.

6.- Ayuda a la memorización

Es una de las mayores sorpresas que se llevan los espectadores (no digamos los profesores) cuando ven recitar durante muchos minutos párrafos y párrafos (o diálogos) a gente que es incapaz de memorizarse cuatro renglones de una asignatura

7.- Inicia en los talleres técnicos.

El paso por los distintos talleres (vestuario, luz, sonido, decorado...) brinda a muchos alumnos la oportunidad de familiarizarse con aspectos de la vida que, más tarde, pueden serle muy útiles en su vida ordinaria; se les brinda una posibilidad de integración en un equipo de gente a quienes se sienten incapaces de afrontar el riesgo de un rol encima del escenario.

8.- Salto a la fama.

Para muchos alumnos, el salir a escena es una proeza sin límites, aunque sea un par de minutos. Es un pequeño salto a la fama, una especie de emulación de las grandes estrellas al verse allí interpretando a un personaje y sentirse rey/reina por un día, el centro de las miradas y conversaciones de su entorno.

9.- La interpretación de un personaje.

Es, probablemente, uno de los retos más importantes de nuestros adolescentes: subirse a un escenario e interpretar personajes que muchas veces les son totalmente ajenos es uno de los retos más fascinantes para ellos.

10.- Despierta vocaciones

El teatro escolar no es la antesala de Hollywood. Los conocimientos que adquieren son mínimos; apenas llegas a conseguir que un alumno camine armónicamente por el escenario. Pero también es cierto que es el vehículo para despertar vocaciones artísticas; muchos de los actores profesionales han hecho sus primeros pinitos en el teatro escolar; por el contrario, muchos de nuestros ex alumnos están ahora en el mundo del espectáculo.

VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL TEATRO GRECOLATINO EN LA EDUCACIÓN

Los griegos inventaron el teatro y lo convirtieron en su mejor medio de comunicación de masas y de transmisión de ideas.

Para comprender la importancia que los griegos concedieron al teatro nada mejor que visitar los recintos arqueológicos grecolatinos. El teatro tuvo en Grecia la categoría de edificio noble de la ciudad, sólo equiparable a los templos, los pa-

lacios o los estadios. Pensemos en Epidauro o Delfos, por ejemplo: su edificación esmerada, su perfecta acústica, su recinto para miles de personas...

Otro tanto podemos decir de los teatros romanos, señal inequívoca de que Roma siguió la misma política; ahí están los numerosos teatros romanos de la Península Ibérica: Mérida, Itálica, Sagunto, Segóbriga...

El Clasicismo Europeo no hace sino seguir los pasos de los grecolatinos: pensemos en los grandes maestros del teatro: Lope, Calderón, Molière, Shakespeare...

En nuestros días, sólo basta con observar los grandes teatros de nuestros días: Arriaga, Jovellanos, Scala de Milán, Teatros de la Ópera en París, Berlín...

En todas las épocas se ha pensado en el teatro como la gran fuente de riqueza cultural, como el mejor transmisor de ideas y el mayor educador de masas.

Incluso ahora mismo, cuando tantos rivales tiene, el teatro sigue atrayendo a las masas y los espectadores vibran ante una representación de forma muy distinta a como lo hacen cuando ven una película

Hacer teatro grecolatino en los Institutos no es sino perpetuar una de las facetas más singulares de nuestra Cultura Occidental, uno de nuestros mayores signos de identidad; no es sino la prolongación de un hábito milenario que no ha desaparecido a pesar de los cambios sociales. Sólo por eso ya estaría justificado el teatro grecolatino. Sólo por eso merece la pena potenciar y apoyar esta actividad en los centros de Enseñanza Secundaria

Pero es que, además, en nuestros días, el teatro escolar grecolatino está adquiriendo una importancia vital y una singularidad que lo hace poco menos que imprescindible en las aulas de la Educación Secundaria.

Sin embargo, el teatro grecolatino prácticamente ha desaparecido de nuestras aulas; todo parece indicar que la enseñanza del Latín y el Griego está llamada a desaparecer de los planes de estudio; si el desconocimiento del Mundo Antiguo es ya, en muchos casos, total y absoluto, el futuro no parece más prometedor. Una inmensa mayoría de nuestros jóvenes acabará sus estudios medios con un mínimo contacto con el mundo antiguo; en estos momentos, esa inmensa mayoría tiene contacto con ese mundo ya sólo a través del teatro grecolatino. No es descabellado pensar que, en un futuro muy próximo, sea la totalidad del alumnado la que reciba ese mínimo contacto a través de las representaciones de teatro grecolatino.

Partamos de un hecho totalmente contrastado: las representaciones teatrales grecolatinas gustan a nuestros jóvenes. Ahí están los miles y miles de alumnos que anualmente acuden a estas representaciones por toda la geografía española; o el ejemplo de Segóbriga por donde han pasado cientos y cientos de miles de alumnos en las últimas décadas. Pensemos también en los distintos festivales en las más diversas sedes que anualmente llenan los teatros; o la opinión de cientos y cientos de profesores que constatan, a veces con sorpresa, las ganas de nuestros alumnos por ver obras de teatro grecolatinas.

Y esto, sin duda, se debe a la fuerza interna, al dinamismo, al mensaje todavía perenne que tiene el teatro grecolatino. Analicemos por partes:

1.- La tragedia griega. Al margen de la espectacularidad de su ejecución, de la belleza de sus coros o del dramatismo de sus monólogos, los mensajes de la tragedia griega son atemporales, universales, que trascienden a los siglos, a los milenios, a las propias civilizaciones... La disyuntiva de obedecer a la justicia o a la piedad (Antígona), las nefastas secuelas de toda guerra, incluso para el vencedor (Las Troyanas), la arrogancia de los hombres siempre castigada por los dioses (Edipo) etc. etc., son mensajes vigentes todavía en nuestra sociedad.

Muchas veces sorprende ver a un alumnado de la E.S.O., joven, inquieto, ajeno (aparentemente) a cualquier inquietud intelectual seguir atentamente el desarrollo de una tragedia griega; a priori se trata de un espectáculo ajeno, imposible de asimilar por un alumnado de esa edad y esa mentalidad. El resultado es muy distinto, se implican en el desarrollo, viven la representación. Evidentemente el mérito no es sólo suyo; en gran parte se debe a esa actualidad que tienen las tragedias griegas; ni los años, ni los siglos, ni los milenios pasan por ellas: sus enseñanzas siguen teniendo vigor en nuestros días.

2.- La comedia latina. La risa por la risa, el humor blanco, el poder reírse de las situaciones más absurdas y descabelladas sigue estando vigente hoy más que nunca; no hay más que echar un vistazo a nuestras televisiones o salas de cine; hasta hemos inventado la risoterapia como una de las mejores fórmulas anti-stress de nuestros días. La sorpresa es grande cuando se cuenta que la risoterapia ya la inventaron Aristófanes y Plauto.

Llenaríamos páginas y páginas de esta memoria si reprodujésemos los innumerables comentarios que hemos escuchado al finalizar las representaciones plautinas. En todos los casos hay un denominador común: lo que nos hemos reído. Han sido muchísimos los que han confesado abiertamente su escepticismo inicial al asistir a una representación latina; desde quienes pensaban que iba a ser en latín a quienes creían que sería un verdadero aburrimento.

No es preciso, pues, hacer ahora una apología del teatro grecolatino; se defiende por sí mismo; los mensajes tanto de la tragedia griega como de la comedia latina siguen estando vigentes en nuestros días. Más aún: es probable que nunca como ahora sea necesario poner en escena valores universales y hacer de nuevo un pequeña cura de risoterapia colectiva.

ANECDOTARIO

La SGAE siempre vigila: los derechos de autor de Plauto

Lo de la SGAE y su afán recaudatorio no es nuevo; ya nos persigue, en plan sabueso, desde tiempos remotos y husmea en todas nuestras actividades susceptibles de pagar canon. A tal punto llegó su afán recaudador que, ya en 1994, momentos antes de empezar una función en una villa de Galicia, se nos presentó el agente local de la SGAE a cobrar los derechos de autor. Le explicamos que no había lugar a tal pago porque se trataba de una obra de un autor latino de hace más de 2.000 años, cuyo texto habíamos traducido y adaptado nosotros. Creímos haberlo convencido con nuestra explicación pero apareció por allí uno de los actores y me preguntó si podía repartir los programas. No pasó desapercibida la pregunta a nuestro agente de la SGAE quien, inmediatamente, pidió uno y se puso a leerlo con atención. Cuál no sería nuestra sorpresa cuando volvió, todo indignado y consciente de que habíamos querido engañarlo. ¿Ve Vd.? ¿Lo ve? ¡¡Aquí lo pone bien claro!! ¡¡El autor es T. M. Plauto!! ¡¡Es Plauto quien tiene que cobrar los derechos de autor!!

Manifestación del Instituto La Vaguada de Zamora

Fue en 1991. Actuábamos en la Universidad Laboral de Zamora. La hora de la actuación coincidió con una manifestación de un instituto de Zamora en el centro de la ciudad por algún tema reivindicativo. A la representación estaban invitados el resto de institutos de la ciudad. Un grupo de alumnos de La Vaguada debió de despistarse y siguió a un numeroso grupo de alumnos pensando, quizá, que eran de su centro. Sin saber ni dónde iban y dónde entraban se metieron en el salón de actos..., y comenzó la función en lugar de la manifestación. Gritaron, patearon, abuchearon, tiraron de todo al escenario y llamaron de todo a los actores... y a las actrices. Como ningún profesor los conocía y todos pensaron que *se trataba de alumnos de otro instituto cuyos profesores estarían allí presentes*, los dejaron hasta que acabó la función. Nunca como aquel día hemos visto llorar entre bastidores a nuestros actores y actrices; eso sí, se portaron como profesionales: a pesar de las ganas de anular la función, siguieron hasta el *plaudite* final.

Aparte al viejo

Fue también hace años, en 1995. Estábamos iniciando las primeras lecturas de EL Sorteo De *Cásina* en el escenario; noté que uno de los actores nuevos siempre que hablaba le daba un empujón a su compañero que interpretaba al senex Lisídamo; al principio creí que era una broma, después le dije que se estuviera quieto, después que no empujara a su compañero, después paré las lecturas y le recriminé su actitud...

Mi sorpresa fue grande cuando reanudamos las lecturas: siguió empujando a su compañero. Cuando, ya indignado, le pedí explicaciones sobre su actitud, me respondió entre sollozos que se limitaba a hacer lo que leía y que allí estaba bien claro: Calino.- (Aparte al viejo)... y, claro, él lo apartaba...

Perdemos a una de las actrices

Fue en una gasolinera entre Salamanca y Zamora; paramos a coger gasolina, momento que aprovechamos para ir al servicio; una vez repostado el autocar, seguimos camino de Galicia; cuando llevábamos más de 20 kilómetros alguien reparó en que nos faltaba una actriz; dimos la vuelta y allí estaba, sentada al borde de la carretera, esperando confiada en que “cuando os dierais cuenta volveríais a buscarme”.

Plauto copió de Calderón

Fue en Santiago de Compostela; representábamos Anfitrión; el protagonista en versión original dice: perii, miser y nosotros lo habíamos adaptado al famoso Ay, mísero de mí y, ay, infelice. La frase no pasó desapercibida para uno de nuestros espectadores quien no dudó en acercarse al final de la actuación y comentar que dicha frase le sonaba a Calderón de la Barca; cuando le constatamos que sí, que estaba en lo cierto; que la frase pertenecía al monólogo de Segismundo, le vino la luz a su mente y soltó un muy claro o sea, ¡¡que Plauto copió de Calderón de la Barca!!

La Voz de Galicia: héroes del s. XX

Los primeros años de Sardiña causaron cierta sorpresa; era novedoso que un grupo de alumnos de un instituto de barrio apareciese en la prensa anunciando representaciones de comedias latinas; fueron muchas las personas que pensaron que hacíamos las representaciones en latín. La noticia llegó al redactor local del periódico La Voz de Galicia quien, bajo el título de “si Plauto levantara la cabeza...”, dedicó frases elogiosas a esos héroes del s. XX que representan en latín obras *escritas hace dos mil años*; alarmados porque la noticia nos restaría

los pocos espectadores que entonces teníamos fuimos a visitarlo y a deshacer el equívoco. Le explicamos que representábamos en español y que el mérito estaba precisamente en haber sabido adaptar a nuestros días obras de hace dos mil años; no debimos convencerlo porque nos respondió un seco "ah, entonces no son tan héroes" y nunca más nos volvió a publicar nada del grupo.

Cuchillo de verdad

Íbamos a representar *Miles Gloriosus* en Carballo; al salir del instituto la actriz que interpretaba a Culindra se olvidó la ropa. Para salir del paso le dije que le pidiera en la cafetería del instituto donde representábamos un mandil y un cuchillo y le advertí: *mucho cuidado que el cuchillo es de verdad*. Cuando se representaba la escena, yo estaba entre bastidores y oí un gran griterío de los espectadores y movimientos extraños en el escenario; al acabar la escena entraron todos corriendo: ¡¡la actriz se había cortado y le salía abundante sangre de uno de sus dedos...!!

Plauto al revés

Fue en el instituto de Órdenes en 1986; representábamos *Asinaria*; el actor que interpretaba a Olimpio debía estar entre el público y en la escena 7ª Lisidamo debía verlo y decir: *hombre, por ahí viene mi salvador*. Pero se equivocó y lo dijo en la sexta y, claro, al actor no le quedó más remedio que subir a escena y representar la escena 7ª; cuando se dieron cuenta del error, siguieron actuando pero pasaron a la escena 6ª y luego a la 8ª. Los espectadores se rieron mucho y, al final, me comentó una profesora: qué obra más bonita, qué bien me lo he pasado a pesar de que el argumento es un poco raro...

EL COLECTIVO SARDIÑA-PARROCHA VISTO DESDE DENTRO

Me llamo Irene Álvarez Rodríguez, soy alumna de 2º de E.S.O., y actúo en el grupo de teatro Parrocha de A Coruña. Para mí es muy importante el hacer teatro, y mucho más el pertenecer a un grupo tan fantástico como éste.

Llevo actuando desde los 5 años y siempre me ha entusiasmado. Estoy segura de que todo aquel al que le guste el teatro puede afirmar que no es sólo una forma de pasar el tiempo. El teatro te aporta cultura mientras te permite disfrutar de un arte que lleva con nosotros desde la época de los griegos y los romanos. También ayuda a mejorar la expresividad, la capacidad de hablar en público y de relacionarte con los demás. A mí, particularmente, me gusta ver teatro pero no es lo mismo que estar encima del escenario, actuando; eso es algo impresionante, notar que la gente está ahí abajo, en silencio, y que le gusta lo que haces. Además, puedes convertirte en otras personas de épocas y personalidades distintas a las tuyas, y eso sólo se puede hacer en el teatro.

Por último, he de decir que me encanta estar en Parrocha, donde, rodeada de compañeros tan increíbles y guiados por un profesor como Ricardo, te sientes empujada a mejorar y a querer superarte y seguir actuando. Juntos formamos un único equipo, porque todos dependemos los unos de los otros, todos podemos hacer que esto sea un éxito o que sea un desastre.

Irene González, 14 años, 2º de Eso, segundo año en Parrocha.

EL TEATRO MOLA

Una experiencia en el teatro de secundaria

Cada vez que recuerdo el teatro de Segóbriga abarrotado y puesto en pie con una comedia escrita hace más de dos mil años, qué quieren que les diga: el teatro mola.

Me moló desde que leí en un cartel que necesitaban actores para el grupo Sardiña, el grupo de mi instituto, y que iban a hacer un casting. Tenía dieciséis años y sentía mucha curiosidad por ponerme a prueba con la interpretación. Finalmente tuve suerte porque el otro candidato apenas sabía leer de corrido y, además, se distraía con facilidad buscando los pechos más grandes del salón de actos.

Me moló empezar haciendo de Viejo en *Gemelos*, una de las piezas de la maravillosa pentalogía plautina traducida y adaptada por J. Ricardo Martín y Beatriz Martín, sin que me temblara la voz ni se aflojaran las piernas. Luego le seguirían el Palestrión de *Miles Gloriosus*, y el mismísimo *Anfitrión*, que aún hoy día sigue sin saber muy bien por qué uno de sus hijos se parece tanto a Júpiter. Aquellas piezas son milenarias ecuaciones de la risa; son capaces de convertir a un grupo de jóvenes de cualquier escuela en verdaderos científicos de la sorpresa y de la carcajada.

Me moló seguir formándome como actor en la universidad y en otros grupos, tanto aficionados como profesionales, y me moló hacer cine y televisión.

Me moló tener a mi cargo el grupo Trosma del Instituto de Monelos de A Coruña durante diez años, y poder desarrollar mis facetas de autor, profesor y director. Comprendí el potencial del juego teatral como transformador de la realidad. Así, jóvenes que eran incapaces de sacar las manos de las mangas o de andar derechos, acababan interpretando complejas coreografías con sus compañeros; o el caso de una alumna novata, de primer año, que sacó adelante los versos de un notable Cyrano de Bergerac en menos de tres meses.

Me moló crear equipos de gente apenas educada para el trabajo en equipo. Apelar al espect-actor para desarrollar el sentido crítico y la capacidad de improvisación. Alternar el trabajo sobre los clásicos (*El Principito*, *Romeo y Julieta*, *Cyrano de Bergerac*) con piezas de creación colectiva (*Ensayo sobre el cansancio*). Reformular los espacios de cada espectáculo en cada aula, en cada salón de usos múltiples y en cada polideportivo...

Me moló hacer inmediata la Literatura, la Música, la Gimnasia, la Plástica, la Historia... Detener el tiempo y saltar en él. Invocar a los cinco sentidos: el sentido común, el del ritmo, el de la orientación, el sentido del humor y el sentido homenaje.

Me moló recibir más aplausos que abucheos.

En fin, me gustó oír a un alumno decir que el teatro mola.

*Sergio Zearreta López, dramaturgo, actor, músico profesional
Miembro de Sardiña durante los años 1992-1994
Autor de la música de Las Troyanas*

TEATRO EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA

Desde mi punto de vista, basado en mi experiencia, la participación del alumnado de enseñanza secundaria en actividades teatrales colabora en el desarrollo de ciertas habilidades personales y sociales fundamentales. Entre las primeras, cabe destacar las virtudes del teatro a la hora de trabajar conceptos como la percepción de la propia imagen, el fortalecimiento de la autoestima, o la creación de hábitos positivos de esfuerzo y disciplina, requeridos por la propia naturaleza del teatro, que exige ensayos periódicos y un trabajo individual profundo, además de un alto grado de compromiso personal. No debemos olvidar, asimismo, que el actor aficionado se convertirá, muy probablemente, en espectador aficionado, con lo que se contribuye tanto al desarrollo del espíritu crítico individual como a la creación de públicos teatrales en una determinada comunidad.

Entre las habilidades sociales que se trabajan a la hora de colaborar con un proyecto teatral escolar destaca una que, en mi opinión, ya justifica por sí sola dicha actividad: el teatro fomenta el trabajo en equipo. En una sociedad que favorece la competitividad y el individualismo, la participación en actividades teatrales alienta en el alumnado el espíritu colaborador, el trabajar por un bien común, el caminar en grupo hacia un objetivo compartido. Para aquellos que hemos hecho de la interpretación nuestro oficio, el haber hecho teatro escolar nos hace tener muy presente que todos los miembros de una compañía han de trabajar en equipo, desde una perspectiva integradora, para la consecución del objetivo final: el éxito del espectáculo, al que deberíamos sumar el enriquecimiento personal que la experiencia al completo añade a nuestro bagaje.

Por último, no quisiera cerrar este breve artículo sin citar dos hechos que, a mi modo de ver, hacen que la práctica del teatro en la adolescencia sea más que recomendable: en primer lugar, el teatro es un acto puro de comunicación entre un grupo de actores y un grupo de espectadores, y la comunicación interpersonal, a pesar de que vivamos en una sociedad virtualmente hiperconectada, no es una habilidad que brille actualmente por su calidad. En segundo lugar, en un sistema pedagógico en el que priman los logros, los objetivos, las cifras, las notas, ¿hay algo más educativo que aprender a saborear la recompensa sencilla, sincera e inmaterial que es el aplauso?

*Por Lucía Regueiro, actriz profesional.
Miembro de Sardiña entre los años 1998-2002
Dirigió el montaje de Las Troyanas en 2006*

Mi experiencia en el teatro escolar sólo puede tener una valoración positiva, y no sólo porque me descubriera de forma tan grata la actividad a la que después he consagrado mi vida, sino porque, como actividad extraescolar, demostró ser realmente fabulosa. Y esto fue así pues incidió (en mi y creo que en la mayoría de mis compañeros de entonces) en aspectos fundamentales, que tanto en el sistema educativo, como a todos los niveles en nuestra sociedad, no sólo no están potenciados sino todo lo contrario. Estos son, creo yo, dos fundamentalmente, a saber: el excesivo acento que se pone en la especialización formativa, que lleva emparejado un indeseado efecto a través de la competitividad y consiguiente individualización, que nos lleva a un espíritu egoísta, y por otro lado, la cultura del éxito fácil y del poco esfuerzo.

Pues bien, si algo aprendí, gracias a mi paso por el grupo teatral Sardiña, fue a valorar el trabajo en equipo, la necesidad del otro, la cooperación y el convencimiento absoluto de que nadie es imprescindible, pero que todos somos necesarios. Esto, además de valores como la disciplina, la valoración positiva de la autoridad bien entendida, el respeto y la seriedad en el trabajo, fomentó en mí la idea de responsabilidad; y es que, en Sardiña; la verdad era que todo el mundo arrimaba el hombro.

Para terminar, quisiera contar el mejor consejo que me dieron mis profesores de este grupo, y que me quedó grabado hasta el día de hoy. El caso es que hubo un tiempo en que se me subieron un poco los humos por la respuesta que tenían mis actuaciones entre el público. Pues bien, esto fue lo que me dijeron: Si eres el primero encima del escenario, en cuanto bajas de él has de ser el último.

*Xoan Carlos Mejuto Seoane, dramaturgo, director teatral, actor profesional
Miembro de Sardiña durante los años 1987-1993*

GRUPO DE TEATRO

SELENE

I.E.S. CARLOS III. Madrid

Premios recibidos

Curso 2005-2006.

Primer premio en la categoría de tragedia griega/latina o comedia griega, con la obra *Plauto* de Aristófanes.

Curso 2008-2009.

Primer premio, Categoría única, con la obra *Electra* de Sófocles.

NUESTRAS IDEAS

L. Palmireno, *Tertia et ultima pars rhetoricae in qua de memoria ac actione disputatur; Valentiae, ex typographia Ioannis Mey 1566*, pág. 76.

“Muchos nos acusarán por descender a estas niñeces y por tratar cosas vanas en fábulas milesias. (Les respondo) “Que nos dejen agradar a los amigos, ser útil a los niños y promover sus estudios. De esta práctica manan muchas cosas buenas en mi opinión, los niños practican la memoria y se apartan del ocio, corrigen su dicción; olvidan ante nosotros su rústico pudor; y sin darse cuenta rememoran las expresiones que les expliqué al comentar los discursos de Cicerón”.

NUESTRAS IDEAS EDUCATIVAS

Selene y la actividad teatral, no lo perdamos nunca de vista, nacen, crecen y se consolidan dentro del departamento de griego, es decir como una actividad de finalidad marcadamente educativa. Su primera finalidad era que los alumnos conocieran de forma viva aspectos de la cultura griega que no daba tiempo a abarcar en la clase, en concreto lo referente al teatro griego que es tanto como decir a la mitología griega, ya que todas las tragedias hunden sus raíces en el mito. La comedia les permitiría conocer aspectos diversos de la vida pública y privada de los griegos en época clásica. Y todo ello trabajando en equipo y fuera de las horas de clase. A su vez el teatro, un fin en sí mismo, se concibe también como un medio para lograr otro objetivo aún más ambicioso, viajar a Grecia y poner así a los alumnos en contacto directo con los lugares arqueológicos, monumentos y santuarios más importantes en suelo griego. Es decir, vivir una experiencia que enseña a poder vivir otra que enseña todavía más.

Si repasamos las teorías de J. Lorenzo Palmireno, el famoso maestro de retórica del siglo XVI y vemos lo que hacía en sus clases y por qué lo hacía, encontraremos puntos de coincidencia evidentes con lo que intentamos hacer nosotros. Este humanista introduce el texto en sus clases, les plantea a los alumnos dramatizaciones como medio de profundizar en la retórica; en lugar de tratar los discursos de Cicerón “a palo seco” como algo puramente teórico, hace que los propios alumnos se sientan transportados al foro de alguna manera y que vivan los procesos en primera persona.

Convendremos pues que el teatro en general, pero el teatro griego más en particular, favorece la formación del alumno en el plano individual y en el Plano colectivo. Dicho de otro modo, por su carácter inequívoco de teatro total -esto es que intervienen en él la palabra, la música y la danza y que, de otro lado, exige la presencia de un grupo importante de personas, incluye personajes y el coro- es precisamente el más formativo y educativo de todos los teatros posibles.

Al mismo tiempo, a la faceta puramente educativa -paideia- la actividad que genera a su alrededor añade un componente de entretenimiento, de disfrute, de aprovechamiento del llamado tiempo de ocio que le confiere un carácter de actividad lúdica -térsis- también innegable. Veamos pues cómo se conjugan paideia y térsis, dos viejos principios de la didáctica de forma más concreta.

El teatro griego obliga tal y como señala en ese párrafo inolvidable el maestro Palmireno a que el estudiante practique y ejercite la memoria. Absolutamente desterrada, proscrita diría yo, de nuestras aulas, el alumno del siglo XXI lo más que aprende de memoria son las letras más o menos extravagantes de las canciones en boga. Ni poemas ni tablas ni ningún otro tipo de destrezas que ayudan a manejar la memoria de unos estudiantes que se van acostumbrando cada vez más a pulsar botones del ordenador para acceder a información que se conserva o se destruye según interese pero que en cualquier caso siempre o casi siempre puede encontrarse con relativa facilidad.

De repente el alumno ve que tiene que apechugar con un montón de líneas. Ve qué difícil es aprender textos en prosa. ¿Cómo le ayudamos a assimilarlos? Obviamente realizando una labor previa que es básica, analizando el texto paso a paso, obligando a que se fije en las palabras básicas, estableciendo vínculos lógicos entre diversas palabras.

Obviamente el “practicar la memoria” lleva por detrás las operaciones que acabamos de describir, analizar y matizar el texto, pero otra previa más fundamental que también ha caído en desuso, la lectura en voz alta. Relegada al campo de la educación inicial del individuo, una vez que se ha cubierto esa etapa ya no se vuelve a practicar. Craso y terrible error. Anticipo ya y lo repetiré varias veces que éste es el mayor handicap que tienen los alumnos. Muchos de ellos tienen notables dificultades para realizar en voz alta una lectura comprensiva del texto, sea en prosa o en verso.

Para el teatro no basta con una lectura, digamos, comprensiva. Ya nos daríamos por satisfechos si entendieran lo que leen. Me refiero a que desconocen por completo dos aspectos a los que ayuda la práctica del teatro, la vocalización y correcta pronunciación y sobre todo la entonación. Todo esto está muy arrinconado en nuestra escuela plagada de enchufes y cables. Cuando se encuentra con el texto, el alumno piensa que viaja a los días dorados de su infancia y se da cuenta de que a ciertos efectos tiene

el reloj parado en la cartilla de primaria. Pronunciación, vocalización y entonación son las claves para una correcta lectura en voz alta, que, ahora sí, propiciará el análisis detallado para poder convertirse en lectura comprensiva o mejor comprensora y en consecuencia así y solo así pasará el texto a la memoria. En el teatro griego a diferencia de otros tipos de teatros los personajes con frecuencia tienen que recitar párrafos muy largos.

Nuestros alumnos siguen las series televisivas en las que los personajes preguntan y contestan; hablan pero jamás o casi jamás narran, y desde luego poquísimas veces argumentan. Leer los textos ya es un trabajo titánico; cuánto más leerlos y después interpretarlos. A su vez las preguntas y respuestas son difíciles de interpretar correctamente si no se gradúan de forma exacta los puntos de inflexión. Muchos de nuestros alumnos leen mal y hablan mal. El teatro griego con sus largos párrafos y sus diálogos entrecortados les forma y les ayuda a entender los textos de cualquier disciplina.

Si se trata de un coreuta, su trabajo será en apariencia más sencillo porque el verso -aunque obviamente no sea rimado- es más fácil de memorizar que la prosa, pero tiene la dificultad del recitado al unísono con los restantes coreutas, a poder ser sin tonillo o soniquete, algo muy difícil de conseguir, por cierto-. En cualquier caso, la lectura en voz alta con entonación y pronunciación concreta es algo básico, el punto de partida.

A la vez que se aprende a leer y a pronunciar, el teatro nos educa también en el silencio. Aprenden los estudiantes que suben al escenario a estar callados y a estar atentos cuando son otros quienes están en el uso de la palabra. Casi nada. El gran reto de los profesores en los albores del siglo XXI. Que se oiga el silencio en las aulas; que los alumnos estén atentos.

Recuerdo siempre que cuando estrenamos *Los Persas* varios compañeros se hacían de cruces pensando que un buen puñado de esos alumnos rebeldes e inquietos de 3º y 4º de ESO habían sido capaces de estar en escena durante una hora sin pestañear, callados la mayor parte del tiempo pero siempre atentos. En ese sentido nosotros somos muy exigentes en Selene. Podemos perdonar y perdonamos errores de dicción, de memoria, de entonación, de gesticulación, pero somos muy poco o nada indulgentes con los fallos de atención. Quien sube al escenario debe estar siempre atento. Esa es tal vez una de las facetas de las que más contentos estamos en Selene y en la que obtenemos mejores resultados. Los alumnos sobre el escenario, sin dejar de ser lo que son, se “transforman”. Y ello pura y simplemente porque están atentos. Al principio atentos y tensos. Una vez que ha pasado el día del estreno, relajados y atentos.

Es entonces cuando se consiguen los mejores momentos y cuando mejor se llega al auditorio.

Una vez que los alumnos leen, comprenden, vocalizan, memorizan e interpretan, reciben información sobre el teatro griego: qué es una tragedia o una comedia, de qué partes consta, cuales son los temas más importantes y cuales son las familias mitológicas más importantes.

Aprender todo eso en los libros o en las aulas es algo más teórico y por supuesto más difícil. De esta forma activa, directa, viva aprenden mucho más.

El teatro griego a diferencia de otros teatros, no es sólo palabra hablada. Incluye canto, danza y obviamente música. Este es un campo muy interesante en el que los alumnos tienen unas lagunas y unas carencias notables. Como es bien sabido todos nuestros jóvenes poseen uno o dos equipos de música, pasan mucho tiempo escuchando canciones, conocen vidas y obras de los cantantes pero tienen una cultura musical limitada. Desconocen en su mayoría lo relativo a la música clásica y como es natural no saben nada de la música griega. Desconocen casi por completo el folklore de todo tipo -nacional e internacional-. Y en su música gastan los jóvenes mucho tiempo y mucho dinero.

En próximos apartados explicaremos un poco cual es nuestra forma de trabajar la música. Basta con decir aquí que ninguno de nuestros espectáculos a lo largo de estos veinticinco años ha carecido de ilustraciones musicales. Muchas veces es el último elemento que se incorpora al montaje -depende si se trata de tragedia o de comedia-. Y sin embargo una vez que se incorpora, los actores ya no pueden prescindir de ella. Perciben la importancia que tiene en el espectáculo y comprueban que en muchas ocasiones les ha llegado dentro. Porque normalmente buscamos músicas que expresen, que transmitan, que refuercen las emociones tanto de la tragedia como de la comedia. Tanto Beethoven como Theodorakis, por poner dos ejemplos extremos correspondientes a momentos distintos de Selene, son para sus integrantes auténticos descubrimientos. Y en muchos casos a partir de ahí se despierta la curiosidad y se abren nuevos horizontes.

De igual modo nuestros jóvenes pasan muchos ratos de ocio en las discotecas, realizando movimientos convulsos propios de rituales preteatrales de otras culturas sin tener para nada en cuenta lo que pueda ser la danza. Poco sentido del ritmo, menos sentido de la coordinación de movimientos; incapacidad para realizar una danza de forma conjunta.

En nuestros talleres contemplamos con estupor que nuestros alumnos no cogen a la primera ni a la segunda ni a la tercera el ritmo de melodías tan rítmicas como pueda ser -por poner un ejemplo- Zorba el griego. No hablamos de la técnica de los pasos, algo que para nosotros en el teatro no es importante, sino del ritmo y del movimiento que debe coordinarse con él. Esto es lo que buscamos en los coros, coordinación de ritmo y movimiento. Al final se consigue y es gracias a la actividad que se realiza. También es un descubrimiento para muchos participantes. En el fondo reconocen que en la discoteca no escuchan otra cosa que no sea básicamente ruido. No distinguen cambios y cuando estos se perciben es porque cambia totalmente la melodía y el tipo de música; entonces ellos se sientan. El teatro griego despierta en ellos curiosidad por la danza, entendida como una expresión de armonía y de coordinación.

Por último el teatro griego en su carácter de total incluye el canto. Es sabido que partes recitadas alternaban con cantadas. Esto es sin duda la gran asignatura pendiente que no hemos logrado aprobar -intentos esporádicos exitosos aparte- ni en Selene ni en Helios con los que son mayores. Se lee mal, se es bastante ignorante en materia musical, se danza peor y desde luego se canta, al menos en nuestro centro, rematadamente mal. Llevamos tres años donde a modo de ejercicio en los talleres proponemos como ejercicio a cada alumno que cante "cumpleaños feliz". El resultado es para echarse a llorar. Posi-

blemente es el tema más espinoso y delicado a la hora de abordar un montaje. Se tropieza con varios problemas difíciles de solventar. En Selene prácticamente hemos renunciado a ello. En Helios nos lo hemos marcado como un reto que debemos afrontar a la mayor brevedad; si los coros son capaces de entonar juntos algunas estrofas en algunos momentos de obra mejoran el espectáculo. Ahora bien, la frontera entre ennoblecerlo o envilecerlo es muy frágil; hay que tener mucho cuidado para no ir de un lado a otro.

Si seguimos la declaración de principios de maestro Palmireno, coincidiremos con él todavía en dos aspectos más en los que vamos a detenernos un instante. Dice el maestro que al obligarse a realizar dramatizaciones e interpretaciones teatrales en el aula, los niños “olvidan ante nosotros su rústico pudor”. La vergüenza que dicen sentir todos al subir al escenario. La innata timidez del estudiante español que nunca o casi nunca pregunta, que raras veces se presta a asumir responsabilidades. Resulta que estos jóvenes de ambos sexos que no se avergüenzan de llevar amuletos y tatuajes en las partes más insospechadas de su cuerpo, de retorcerse en locales públicos, de ponerse a veces en peligroso estado de ebriedad... tienen vergüenza de “que les vean sus compañeros”. Tienen sus cabelleras de extraños colores, realizan crestas con ellas como lo más natural. Recitar unos versos en voz alta... resulta vergonzoso para ellos. Aunque no lo parezca es ésta una tremenda batalla que hay que librar con una juventud que se dice a sí misma desinhibida. Se quedan en el camino o se quedan sentados en las sillas chicas y chicos que yo sé positivamente que podrían realizar formidables interpretaciones. Son ellos sus peores enemigos. Por ello, en los últimos tiempos en los que gozamos de mayor desahogo económico hemos subrayado en nuestras obras la importancia de personajes mudos, que no hablan pero que están y necesitan tanta concentración, atención y coordinación como los que hablan. En otras ocasiones incorporamos deliberadamente a la representación

alguno de esos personajes precisamente en función de personas responsables pero excesivamente tímidas. Ya he citado el caso de algunos que entraron así y salieron al cabo de varios años tras haber despachado con total éxito y soltura largas tiradas de versos. Unir la propia voz y el movimiento al de los compañeros para componer un coro es también una forma excelente de perder la timidez y poder hacer realidad el sueño de salir a un escenario.

“Los niños se apartan del ocio”, escribe Palmireno. Naturalmente opone el maestro aquí la actividad teatral al hecho de no hacer nada, de lo que vulgarmente llamamos perder el tiempo. Es esta posiblemente la actividad favorita de nuestros jóvenes que pasan las tardes entre tiento y tiento a la nevera bien sentados frente al televisor bien sentados frente a la pantalla del ordenador. A esta juventud que vive sentada la mayor parte del día hay que decirle en algún momento “¡levántate y anda!” El teatro obliga a colocarse frente a un libro primero, luego si se quiere frente a un espejo, frente a unos compañeros más adelante y frente a un público al que no se conoce después. Hay que salir de casa para ensayar y hay que dedicar una serie de horas que, y lo subrayo con mayúsculas, “**JAMÁS SE LE QUITAN AL ESTUDIO**”. El tiempo que queremos que los alumnos den a Selene es o bien tiempo del llamado “muerto” o bien tiempo del ocio más pasivo y menos formativo. No somos personas que se obsesionen con los ensayos; procuramos adaptarnos a la circunstancias, según se explicará. En ese sentido sí podemos decir que Selene aparta del ocio al menos durante unas horas al año a casi todos sus componentes. Y con ello hay algo, para nosotros mucho más importante que el apartarse del ocio; cumplir un compromiso. Esto es algo que es básico; compromiso de tipo individual y por supuesto de tipo colectivo. Ajustarse a unas horas determinadas, cumplir unos plazos, valorar la puntualidad, son cosas inherentes a la práctica del teatro, al menos en nuestro grupo. No queremos que la actividad absorba a nuestros alumnos; sabemos

quién puede y quiere dar más y quién puede y quiere dar menos. Procuramos colocar a cada uno en su papel y raras veces presionamos a nadie salvo que estemos muy convencidos de su especial valía para esta actividad. Si además de hacer teatro juegan al fútbol o practican aeróbic o estudian en la escuela de idiomas -actividades propias de la minoría que no se fosiliza por las tardes ante una pantalla- nos parece perfecto. Procuraremos no apartarles de esas actividades y adaptar a ellas nuestros ensayos. En algunos casos -muy pocos- en los que esto no es posible el alumno es, obviamente, quien debe elegir.

Todos estos valores educativos tiene el teatro para el individuo que lo practica. Pero señalaba al comienzo que ésta es una actividad de dimensión colectiva, que en el caso del teatro griego es casi multitudinaria.

En una tragedia o comedia actúan tantos alumnos cuantos caben en un aula; algo que no sucede con obras de Brecht o de Gala o de Buero Vallejo.

Para hacer teatro griego no basta con el trabajo individual; es necesario el trabajo en equipo. Algo fundamental y en apariencia sencillo pero que convendría explicar y que en breve detallaremos. Anticipamos aquí que no se pretende que todos hagan todo, sino que cada uno haga lo que tiene que hacer en coordinación con los demás. Es el grupo quien fracasa o triunfa. Cuando el público aplaude, aplaude a Selene. Selene está por encima de todos y cada uno de los nombres. Matricemos pues qué aporta el teatro al individuo en cuanto que forma parte de un grupo.

Hemos apuntado ya de alguna manera cómo el depender de otros, a la vez que esos otros dependen de uno estimula, despierta y forma en los alumnos el sentido de la responsabilidad. Chicas y chicos que al parecer -eso dicen sus padres y profesores- son absolutamente informales, se transforman cuando forman parte de Selene; aprenden sus

papeles a su debido tiempo, llegan puntuales a los ensayos... porque saben que si no lo hacen perjudican al grupo. Varios se quedan en el camino porque aunque tienen dotes artísticas humanamente están muy inmaduros y no pueden con los niveles de exigencia que tiene el grupo.

El teatro enseña a nuestros alumnos cosas en apariencia elementales, limpieza y orden. Compartir camerinos, guardar los trajes en sus fundas, llevar cuenta de los objetos que uno tiene a su cargo es algo importante.

Cuando el alumno sube a un escenario ha tenido que guardar la ropa, ponerse otra que ha debido cuidar minuciosamente, estar pendiente de su calzado. Son todas las exigencias del espectáculo. Y el espacio del que dispone no es ilimitado. Unos camerinos compartidos necesitan orden y limpieza a escala individual y colectiva, algo de lo que carecen con frecuencia nuestros jóvenes, en especial nuestros chicos. Esa disciplina que entraña el camerino no se enseña en los libros. Son partes de una conducta que los más jóvenes van viendo en los más veteranos y que se transmite prácticamente boca a boca.

Por otra parte, el teatro, en la medida en que exige que el grupo se desplace fuera del propio centro de enseñanza, enseña a los alumnos a viajar. Hacer y deshacer maletas, despertarse a tiempo, comer fuera de casa, compartir habitación y cuarto de baño con otras personas, aprovechar el autocar como espacio para el viaje y la convivencia es algo importante que tampoco se aprende en los libros. Repasando nuestra historia se verá que algunos de los problemas han tenido su origen no en el escenario ni a título individual sino fuera de él, en hoteles y a título colectivo. Esta dimensión la pierden con frecuencia los alumnos que piensan que cumpliendo en el escenario tiene vía libre para

hacer después lo que les venga en gana; craso error. Allí donde han protagonizado algún incidente desagradable lo más seguro es que no vuelvan a poner el pie. Procuramos ofrecerles autocares cómodos y seguros.

Viajar juntos implica también conocer ciudades nuevas, teatros diferentes. Aunque no hay casi nunca tiempo para detenernos en las ciudades para hacer turismo, muchos de los componentes de nuestros grupos han visto entre otras la bahía de El Sardinero, La Basílica del Pilar en Zaragoza, La Giralda de Sevilla, La Mezquita de Córdoba, el Museo Guggenheim de Bilbao, el patio, la capilla, el rectorado y la Biblioteca de la Universidad de Coimbra. No hablemos ya de los grandes teatros romanos y de los grandes teatros “a la italiana” como el Jovellanos de Gijón, el Gayarre de Pamplona, el Principal de Zaragoza, el Pavón de Madrid o el Arriaga de Bilbao. Junto a ellos hemos actuado en otros escenarios más modestos, menos espectaculares en los que nos han acogido con idéntico cariño. Eso es lo que forma. No sólo los escenarios deslumbrantes; también los más pequeños, los más modestos. En ese sentido en Portugal hemos pasado del cero al infinito en cuestión de horas. Y nosotros somos los mismos. Ese es el mensaje. Y así valoramos de dónde venimos y qué es lo que tiene de positivo cada sitio. Eso es también muy formativo. Tenemos un escenario reducido en el IES Carlos III, pero hemos ido a lo largo de estos años a otros centros de enseñanza que están mucho peor. Tenemos un patio de butacas móviles que nos permiten transformarlo en un escenario. Todo eso debe valorarse. Tenemos una dirección que apoya sin reservas la actividad. Tenemos un horario de 8h. a 22h., ininterrumpido del que disfrutaban pocos centros. Tenemos a nuestra disposición espléndidos almacenes y armarios donde guardar todo lo que necesitamos para llevar a cabo la actividad. Somos unos privilegiados y como tal se lo hacemos ver a los integrantes de Selene. Tan privilegiados somos por poder ensayar y trabajar en nuestro centro como por poder actuar en esos teatros formidables. Pisar donde pisaron los viejos actores de Roma y por donde han pasado las primerísimas figuras de la escena española, antes de cumplir los 18 o 20 años, ante un au-

ditorio que atiborra las gradas es algo que está al alcance de muy pocos jóvenes españoles... y europeos. Selene hace posible todo eso que es formación para nuestros alumnos. Porque sólo así, saliendo, viajando vamos distinguiendo y valorando lo que tenemos. Y cuando lo perdemos -¡ay de los que se han apeado en marcha!- lo añoramos y posiblemente entonces y sólo entonces lo valoramos.

Naturalmente viajar, actuar, recibir aplausos, salir de casa son actividades que hacen los alumnos de forma muy gustosa. Hay mucho esfuerzo, pero hay mucho placer en esta actividad. Muchos sólo ven la segunda parte; no se paran a pensar las horas fuera del horario lectivo que implica una actividad de esta índole. Pero el teatro proporciona a quienes lo protagonizan el mismo placer y satisfacción que pueda darles, por ejemplo, jugar al fútbol o al baloncesto. Además notan que les mejora el carácter, que les hace madurar -en algunos casos cambian profundamente- y que, en suma, les hace felices. Creo que en Selene hemos conseguido aunar *paideia* y *térpsis*, esfuerzo y formación con disfrute y diversión. Y ese era desde que comenzamos el gran objetivo; formar un equipo capaz de aprender y de trabajar, y al mismo tiempo de disfrutar y sentirse a gusto.

NUESTRAS IDEAS ARTÍSTICAS

Al margen de todos estos objetivos de tipo educativo, en Selene tenemos unos objetivos específicos de tipo exclusivamente artístico, que están íntimamente vinculados a las ideas que tenemos sobre lo que debe ser una representación de tragedia o comedia griega en los albores del siglo XXI.

En un principio debo reconocer que mis propuestas eran muy limitadas; el propio espectáculo -yo no soy un artista- estaba planteado con una finalidad casi exclusivamente didáctica.

Pintaba máscaras a los coreutas para que el profesor que iba al teatro con los alumnos pudiera explicarles datos sobre las representaciones en Grecia; tal el empleo de máscaras, la entrada del coro en procesión, la distribución de los estásimos entre ambos

semicoros; la omnipresencia e importancia del corifeo, la existencia de pasajes recitados frente a otros que son diferentes y que incluyen la presencia de la música, etc. Es decir; al término de la representación habían podido comprobar por experiencia varias de las nociones teóricas que se exponen en las clases o se explican en los libros.

A partir de 1996, cuando Gemma se convierte en la responsable artística del trabajo, se produce una mejora en la calidad y sin perder algunas de las ideas básicas se realizan varios cambios y se formula de forma clara el tipo de espectáculo que queremos ofrecer.

¿Qué pretendemos? ¿Interpretar más o menos libremente un mito? ¿Transplantar la Grecia Antigua al mundo de hoy? ¿Repetirla y recrearla viajando al siglo V a. C.? Ninguna de esas tres cosas. Selene se propone evocar el teatro de la antigua Grecia. Trataremos de explicar qué queremos decir con esta expresión.

Renunciamos a la libre interpretación que coloca al director por encima del autor. Nada que objetar a que se describa una obra y se firme, tal Fedra de Unamuno o Antígona de Bertold Brecht. Si se quiere traer la Grecia antigua al mundo de hoy, estamos de acuerdo siempre como decimos que se firme la nueva versión. Quien es partidario de estas teorías y no altera el texto de la obra incurre siempre en peligrosos anacronismos que rechazamos por completo. Son los que dejan el texto y cambian todos los códigos del contexto; son las Medeas en minifalda que matan con espada, los Edipos cegados cual piratas del Caribe y las Lisístratas que cabalgan en moto por Sagunto. Tampoco somos partidarios de un teatro griego de tipo “arqueológico”. Eso implicaría eliminar a las actrices, actuar todos siempre con máscara, realizar música en directo con instrumentos antiguos, actuar siempre al aire libre y sin tipo de apoyo técnico, utilizar el griego y tener una audiencia del siglo V a. C. Un teatro arqueológico tiene sus limitaciones; sólo como un ejercicio, como un ensayo ante un foro especialmente entendido podía tener un cierto sentido y ello en un momento muy puntual.

Desde hace ya una década procuramos seguir a rajatabla las teorías del filólogo inglés Oliver Taplin; el texto determina el contexto, señala entradas y salidas, subraya y marca acciones, indica tonos anímicos, posturas, gestos e incluso tonalidades y colores. Hay poco margen para inventar; el director debe ser un “traductor escénico”. De lo que se trata no es de recrear una época sino de evocarla alterando lo menos posible el texto y acudiendo a otras fuentes contemporáneas de ese texto capaces de ayudarnos a situarlo en su contexto. Eso implica hacer un teatro con pureza, entendiendo por tal el hecho de no operar prácticamente con nada que no esté en el texto.

Eso implica plantear el espectáculo en conjunto, sin disociar en absoluto texto y contexto. Dicho de otro modo, queremos que quien salga de uno de nuestros espectáculos tenga claro que ha visto una obra de teatro griego antiguo y en consecuencia que haya captado las características más importantes de una tragedia o comedia sin necesidad de tener que reconstruirla y rehacerla. Trajes que recuerden la época, atrezzo que subrayen el rango de los personajes, coros que se muevan y reciten al unísono, escenas de mensajeros, *deus ex machina* en su caso, música empleada en determinados momentos de acuerdo con los pasajes cantados... y emoción, o mejor emociones diversas. Todo menos indiferencia al término del espectáculo.

Así inculcaremos a nuestros alumnos-actores que lo más importante es la naturalidad, ojo, no la espontaneidad o mejor la cotidianeidad. Guerra total a la artificialidad. El personaje que se le da al actor suele favorecer la expresión natural porque somos muy rigurosos y creo que bastante certeros a la hora de elegir a tal persona para tal personaje. Chicas agresivas para personajes agresivos, chicos sensibles para personajes sensibles, chicos más fríos para personajes más fríos y distantes, chicos y chicas maduros para personajes maduros, alumnos inconstantes para personajes intermitentes, personas calladas para personajes más replegados y sumisos. Por ahí debe empezar el trabajo del director. Si hay naturalidad y concentración se consigue la atención del público. Eso transmitirá emoción al espectador que sonreirá irónico y se mostrará distante e incrédulo ante cualquier exceso que rompa lo natural -gritos a destiempo, aspavientos innecesarios, aires engolados, etc.-.

Posiblemente el éxito de Seline y naturalmente de Helios radica en que partimos de la naturalidad y la sencillez, que no están reñidas con la grandiosidad del género -tragedia o comedia-, algo que procuramos transmitir también. Seriedad tanto a la hora de abordar la tragedia como la comedia entendiendo por tal respeto al público y al espectáculo. Concentración y atención; no nos cansamos de repetirlo y, por último, coordinación entre todos para que estas cuatro ideas estéticas que mueven nuestros espectáculos queden puestas siempre de relieve.

Nuestras fuentes son los textos y junto a ellos toda la iconografía de la época. El trabajo llevado a cabo por Gema López para recopilar imágenes de la cerámica griega que puedan dar pautas sobre vestuario, atrezzo, coreografía, ambientaciones rituales y escenografía ha sido y es -porque está en curso- ingente. Ahí es donde ella se documenta para hacer las propuestas escénicas. Algo parecido puede decirse con respecto a la música. Además de recopilar toda una serie de discos de música griega antigua y de la música instrumental folklórica más antigua, la discoteca de la que disponemos cuenta con más de cien ejemplares de músicas creadas por compositores griegos del siglo XX para el teatro, la ópera, y el cine de tema clásico. Pensamos que ésta es una buena vía para evocar desde la música los pasajes cantados y danzados, habida cuenta de lo penoso, árido, complejo y arriesgado que es recuperar la música griega antigua. Y aunque fuera más fácil, esa música sólo tendría una cabida apropiada en una reconstrucción arqueológica del espectáculo.

NUESTRO TRABAJO

Pienso que sería interesante, antes de cerrar estas páginas explicar brevemente nuestro método y sistema de trabajo. Y ello desde el punto de vista más práctico. Pensamos que puede ser útil para quien quiera trabajar con los alumnos en este campo. Obviamente es uno de los posibles. Ha cambiado poco a lo largo del tiempo y ello porque nos ha ido bien. Una vez realizada esta tarea enumeraremos algunos de los problemas que inevitablemente se plantean a la hora de realizar un montaje y expondremos las soluciones que le hemos ido dando a lo largo de estos años.

Ya hemos explicado que una actividad delicada es la elección de la obra. Es fundamental elegirla en función del grupo o de determinadas personas. Facilita el trabajo de forma notable. Igualmente elegir a los personajes dentro de la obra es tarea básica

del director. Nosotros que nunca damos opción a que los actores elijan el título de la obra que habremos de representar sí hacemos en cambio varias pruebas para la elección de los actores. Suelen ser de dos tipos; una de carácter general, especialmente cuando son nuevos, y otras relacionadas con el personaje de la obra que pretende encarnar y con algunas situaciones que se plantean a lo largo de ella. Los aspirantes, obviamente, no ven las actuaciones de los compañeros, que, sin embargo sí son abiertas para todos los que no se presentan a la prueba en concreto en ese momento. Así, al final se acaba viendo que el papel tal o cual no se le da al más listo o a la más guapa, sino a quien mejor hace esas pruebas. En cualquier caso no hay que perder de vista que buscamos siempre el resultado global. Muchas de esas pruebas son útiles para ver cosas que no se han visto aunque no sean pertinentes para el personaje en concreto que genera ese pequeño examen, que nosotros preferimos llamar prueba. Obviamente para los protagonistas se requiere, buena voz y vocalización y responsabilidad y disponibilidad total. Alumnos con desequilibrios sentimentales, vida complicadas y actividades excesivas entre otras cosas, mal pueden echar se a las costillas el peso de una tragedia o de una comedia.

Una vez decidida la obra y elegidos los actores para cada personaje comienzan los ensayos. El director sí está ocupado en esta actividad varias horas a la semana. Los actores, no.

En Selene aprovechamos desde siempre los llamados “tiempos muertos”. Entendemos por tales los segmentos horarios que normalmente no se dedican a ninguna actividad, ni lectiva ni complementaria ni sistemáticamente llevada a cabo en centros municipales, gimnasios, etc. Preferimos emplear tiempos de la hora del recreo –ahora explicaremos cómo– y sobre todo el tiempo que va entre las 14h.30min y las 16h. En Selene, al menos en los últimos diez años los ensayos tienen dos secuencias diferentes; antes de que los actores sepan el papel y después que ya lo han aprendido. En la primera fase los estudiantes ensayan conmigo; en la segunda es Gemma la responsable del montaje artístico. Los coros van aprendiendo a leer juntos en el departamento de griego a las horas del recreo de lunes a jueves. Los personajes, mientras tanto, estudian y aprenden el papel. Cuando el coro ya domina los textos -suele tardarse entre 6 y 8 semanas- descansa un par de semanas. A partir de entonces los personajes que habían ido ensayando los martes de 14.30 h. 16.30 h. van ya mezclándose con el coro. Las sesiones se alargan hasta las 16 h., primero, después hasta las 16h.30m., las 17 h. hasta llegar como tope a las 18 h. A esas horas la tarde todavía es joven. En Helios las cosas son diferentes. Se procura realizar ensayos más a la carta. Se pone a disposición del grupo el escenario los lunes, martes y miércoles de 20h. a 22 h. Los jueves se reservan para las danzas griegas. Y los viernes quedan para la última fase ya casi previa al estreno tanto para Selene -hasta las 18h.- como para Helios -a partir de las 20h.-. Con excepción del ensayo general final que sí suele realizarse el sábado o el domingo, lo normal es que nuestros montajes no sean fruto de un trabajo realizado básicamente en fines de semana. A medida, además, que avanzan los tiempos es mayor el número de alumnos que suelen pasar la mayoría de los fines de semana fuera de Madrid, en chalet, parcelas o casas de los pueblos aledaños.

Procuramos hacer todo lo posible para que el alumno que actúa le dé al personaje su propio sello. No se insiste machaconamente en que repitan frases imitando tonos o poses; armonizamos y corregimos impulsos que parten de ellos mismos. Así queremos

que construyan sus personajes y así construimos las obras. En cualquier caso el proceso de montaje y la dinámica de los ensayos sólo es eficaz si tiene continuidad. Eso exige vencer el cansancio y el desaliento y realizar un ejercicio de responsabilidad. Los ensayos deben hacerse con intensidad y en un clima de optimismo. Pensamos siempre que la obra saldrá en tiempo y forma y que saldrá bien.

Por ello, lo hemos dicho ya, es importante tener unos elementos básicos del reparto -protagonista, antagonista y corifeo- que sean serios, responsables, más maduros que el resto, capaces de superar todas las dificultades y perfectamente identificados con el proyecto. Hasta el día de la fecha no hemos tenido ninguna queja con quienes han sido columnas vertebrales de los diversos montajes. Que ellos respondan es garantía de éxitos.

Obviamente el poder disponer de las instalaciones del centro hasta las 22h.15m. y el contar con el apoyo de todo el mundo -dirección, conserjes, en especial Sagrario a quien molestamos a horas inoportunas con nuestras salidas y llegadas que siempre coopera alegre y amable con nosotros- es una gran ventaja. De igual modo Mari con su equipo de limpiadoras de los turnos diurno y nocturno se preocupan de que tengamos todo a punto y comprenden todos los movimientos de sillas y mesas que organizamos en el salón de actos. Tener el apoyo -mención especial para el APA que dio su apoyo desde el comienzo a la actividad, y lo ha seguido manteniendo hasta el día de la fecha, con generosidad y entusiasmo- de toda la comunidad escolar, estimula, ayuda y hace nuestro trabajo mucho más fácil.

Perfiladas pues brevemente nuestras líneas básicas de trabajo será útil trazar un breve repaso de algunos aspectos especialmente complicados o difíciles a la hora de abordar un montaje.

Comenzamos por el texto. Es difícil elegir una buena traducción. Preferimos las que se acercan más a un lenguaje elevado pero no retórico, lejos de partículas y giros retorcidos. Procuramos evitar las versiones en verso, que en griego son pocas y que resultan siendo pesadas para los espectadores. Todas las obras que Selene y Helios han presentado por los diversos teatros de España descansan sobre el texto pero creo que todos sin excepción han sufrido algún recorte. Sea un estásimo sean reflexiones de personajes excesivamente retóricas, siempre hay unos cuantos versos que suprimimos a fin de que las representaciones no rebasen la hora y cuarto, hora y veinte minutos. Hasta 1996 teníamos la costumbre de realizar una pausa o descanso que solía coincidir con la tercera intervención del coro que muchas veces suprimíamos. Hoy no lo haríamos, para los jóvenes de hoy retomar la atención es tarea poco menos que imposible.

Una vez acordado un poco ese texto original, respetamos el contexto. Ya hemos dicho que vestuario, escenografía, coreografía y música hunden sus raíces en Grecia. No reconstruimos palacios ni realizamos decorados. Preferimos una escenografía evocadora, simbólica que tenga que ver con el contenido y el mensaje de la obra. Esto nos parece fundamental. La música que utilizábamos en las tragedias hasta 1995 era música clásica que se usaba como un telón de fondo; a partir de esa fecha la música es griega y se emplea como una forma más de lenguaje, al igual que la iluminación; una cromatología básica ayuda a subrayar las emociones de la tragedia y la comedia. Respetar texto y contexto evitando anacronismos es prácticamente garantía de no tener un sonado fracaso.

La cerámica, la escultura y la arquitectura son básicas para enmarcar adecuadamente tragedias y comedias. Para estas últimas, ya se ha dicho, es también básica una buena documentación sobre el folklore y la música griega de todas las épocas.

El coro siempre se ha presentado con el corifeo al frente. Hasta Ion en 2002 todos los corifeos de tragedia en Selene habían llevado un bastón que tenía doble función; visualizar, de cara al espectador la autoridad que ejerce sobre el coro y por otro lado iniciar las diferentes coreografías. En muchas ocasiones hemos abusado del bastón; excesivos golpes para marcar el paso y para determinar movimientos. Es útil e imprescindible en diversos momentos, pero hay que procurar no dar la impresión de que estamos haciendo ejercicios de clase sobre el escenario. El coro cuesta y es difícil. Hay no sólo que hablar al unísono, sino entonar al unísono. Eso exige marcar el texto, señalar pausas y establecer sinalefas. Un cierto tonillo es a veces inevitable. Siempre que un colectivo habla al unísono -pensemos en los rezos en la iglesia- es inevitable que se tenga esa sensación de monotonía monocorde que, si se repite, puede resultar molesta. Depende mucho de los ritmos y metros que se empleen en la traducción el que el recitado resulte más o menos monótono. Lo que jamás hemos hecho -y no creo que hagamos- es repartir el texto del coro entre cada uno de los coreutas. Tiempo y tiempo es la medicina para acabar eliminando los tonillos que son al principio fruto de la inseguridad de quienes se inician como coreutas.

Pero sí ya es difícil el recitado de los coros, más difícil es aún su movimiento. Ya se ha explicado que un principio los movimientos que realizábamos en Selene eran muy elementales; cambios de líneas, círculos, cuadrados y poco más. En ocasiones el movimiento debe ser el mínimo posible. En otras obras -Troyanas, Hécuba, Persas- si está justificado que el coro se mueva mucho más. Pero el problema no es tanto cuando recita los estásimos cuando la posición, la postura, el ademán que debe adoptar el resto de la obra. Nosotros procuramos que esté en una posición que le permita seguir la acción relajado, atento y en ocasiones, participando mudo pero activo en el desarrollo de los acontecimientos. Es complicado pero es muy formativo. Hacer salir al coro para luego hacer que vuelva a entrar, vacía y desnuda en exceso al escenario y tiene efectos no muy benéficos sobre los propios integrantes del coro a los que después les cuesta mucho retomar la concentración.

Si hablamos de los personajes, aparte de las dificultades que presentan monólogos de ciertas figuras -Edipo, Medea, Fedra-, para los estudiantes que comienzan es tarea muy difícil dar vida a los dioses. Nosotros sólo pedimos que tengan "presencia escénica". A partir de ahí procuramos que hablen con naturalidad, sin gritos, y que realcen esa naturalidad con unos toques de solemnidad. Esto es especialmente válido para las escenas de *deus ex machina*, relativamente fáciles de ejecutar en teatros cerrados con ayuda de la iluminación, y sin embargo, más difíciles en los antiguos teatros romanos y demás teatros abiertos de la geografía española.

También se les atraviesan a los debutantes las escenas de mensajero. No es de extrañar si pensamos que los profesionales suelen dar con ellas sonados patinazos. Como el mensajero cuenta algo que ha sucedido fuera del escenario pero que incide muy directamente sobre la acción dramática, debe darle a su relato aires épicos y dramáticos a un tiempo. Y no puede hacerlo de una manera fría. Tiene que transmitir, y tiene que llevar

al espectador a aquel escenario en el que se han producido siniestros desenlaces y ello sin descomponerse, romperse o excederse en su emoción. En los escenarios cerrados es de gran ayuda concentrar la luz sobre él. En Selene solemos apoyar su relato con música que ayuda a trasladarse al marco extraescénico para asistir a lo que allí sucede, que es precisamente lo que nos narra el mensajero. Hemos tenido en Selene mucho éxito con estas escenas. Además de la ya mencionada y premiada Pilar Aranda hay que añadir una lista que arranca de Miguel Ángel Zuñil en el Edipo de 1983 y llega hasta Juan C. Martínez, pasando entre otros por Antonio Luna, Cristina Sánchez, Nuria Agraz, Gema Godoy y José María Ayllón. Todos estos actores han sido aplaudidos de forma especial al término de su intervención dando vida al mensajero.

Por último, hablando de la tragedia, son de especial dificultad las escenas de anagnórisis o reconocimiento, que afectan fundamentalmente a las tragedias en las que intervienen Electra y Orestes.

Especial dificultad reviste también en la Helena de Eurípides el reconocimiento entre la protagonista y Menelao. El autor no nos da más que un verso como línea divisoria entre el no saber y el saber, entre el no conocer y el reconocer. Si se realiza de manera súbita, la anagnórisis no resulta creíble y suscita risas entre el público. Es necesario apoyarse en alejamientos y acercamientos en gestos de incredulidad y perplejidad que den paso poco a poco a la alegría. Si se suprimen estos pasos se corre el riesgo de caer en la inmediatez y la brusquedad que provocan en el espectador la reacción contraria a la que desea el autor.

La comedia tiene también varios momentos de especial dificultad. El primero arranca del texto. Se podrían escribir ríos de tinta y de hecho ya se han escrito. Es muy difícil respetarlo en su integridad; hay demasiadas alusiones a la actualidad de la época que difícilmente pueden ser comprendidas por el público. El autor no dispone, como el lector, de notas a pie de página. Nosotros solemos incorporarlas de forma muy reducida al texto. Ello por lo menos ayuda a saber por qué el comediógrafo arremete contra un personaje; porque es tacaño, afeminado, sucio y desaseado, etc.

Por lo demás la comedia exige movilidad, vida y dinamismo. La parábasis encierra una cierta dificultad y exige alguna adaptación que nosotros hacemos suprimiendo varios versos. A veces hay que reducirla un poco. Exige un cambio de talante en el coro que olvida sus papeles para convertirse en portavoz del autor. Eso es difícil y exige una explicación.

Es necesario que todos los coreutas hablen a la vez, que lo hagan con fuerza y que transmitan; no basta con que se limiten a exponer en voz alta una serie de razones y argumentos. Con ser esto difícil o al menos poco fácil igualmente compleja es la restante atención del coro. Personalmente desaconsejamos para alumnos de ESO y Bachillerato obras como Nubes, Ranas, Aves, etc. Son de enorme complejidad coral y exigen un esfuerzo titánico y con eso y con todo se puede fracasar rotundamente. El folklore griego ayuda a llevar el movimiento coral por un camino que lo conecta con la calle y con la ciudad, algo básico en la comedia. Ya hemos explicado que nuestros últimos montajes de comedia han conllevado el aprendizaje de danzas por parte de quienes actúan. Merece la pena aunque obviamente no es fácil encontrar los profesores adecuados. Aristófanes

es también maestro a la hora de componer las “escenas típicas” que aparecen en la segunda parte de las comedias. Personajes característicos que se enfrentan al héroe cómico que quiere implantar un nuevo orden en la sociedad; sacerdotes, vendedores, sicofantas, dioses, jóvenes, viejos y viejas desfilan por el escenario durante pocos minutos. Al alumno que representa a esos personajes-tipo hay que explicarles primero con detenimiento en qué consisten y hay que concienciarles de que si no captan o no interpretan bien el personaje tendrán una mala actuación que no podrán enmendar en otra aparición posterior. Dado que son varias intervenciones seguidas, en cadena, rápidas, exigen mucha atención de los alumnos. Elegirlos bien para dar vida a los personajes es tarea básica del director porque facilita entrar de golpe en un papel cuando ya está bien mediada la obra.

Las dificultades de la comedia que son muchas más de las que señalamos aquí alcanza su punto álgido en las parodias. Aquí sí que es difícil hacerlo bien. A los alumnos les cuesta captar estas escenas porque son situaciones caricaturescas en las que no siempre la exageración de los rasgos es el mejor sistema para visualizarlas ante el espectador. Lo deseable es ser fiel al personaje o a la situación que se parodia. Eso exige conocerla y explicarla. Y muchas veces el alumno no llega a entenderla. Entonces no quedan más que dos opciones; hacer una interpretación apagada y lineal, diciendo el texto con aseo sin saber muy bien lo que se dice, y si no, a manotazos, gritos y aspavientos exagerando en exceso. Tal vez en la duda sea mejor decantarse por esta segunda opinión. Y ello simplemente porque siempre es más fácil suprimir que añadir. En la duda preferimos que la escena quede excesivamente viva, acelerada, exagerada, antes de que resulte insípida y mortecina. Tiempo habrá para reconducirla después.

Gran dificultad la que encierra la comedia aristofánica. Sugerimos otro tipo de autores para quienes empiezan, o si prefieren Aristófanes que lo hagan con el más asequible y menos complicado.

GRUPO DE TEATRO

IN ALBIS

I.E.S. FUENTE NUEVA. Morón de la Frontera

Premios recibidos

Curso 2005-2006.

Tercer premio en la categoría de tragedia griega/latina o comedia griega, con la obra *Las nubes* de Aristófanes

Curso 2006-2007.

Tercer premio en la categoría de tragedia griega/latina o comedia griega, con la obra *Las troyanas* de Eurípides

Curso 2007-2008.

Segundo premio en la categoría de tragedia griega/latina o comedia griega, con la obra *Las aves* de Aristófanes

Curso 2008-2009.

Segundo premio, Categoría única, con la obra *Siete contra Tebas* de Esquilo

Curso 2009-2010.

Primer premio en la categoría de comedia latina, con la obra *Anfitrión* de Plauto

EL I.E.S. FUENTE NUEVA, MI INSTITUTO

El I.E.S. Fuente Nueva está localizado en el pueblo sevillano de Morón de la Frontera, que está situado a unos sesenta y cinco kilómetros de la capital de la provincia, Sevilla. Su población ronda los treinta mil habitantes. La actividad más importante está relacionada con la producción agrícola: aceituna de mesa y aceite de oliva, y cereales: trigo y girasol. Cuenta además con una pujante industria agroalimentaria, relacionada con estos productos agrícolas.

El IES Fuente Nueva, nuestro instituto, comenzó a funcionar allá por el curso 1992-93, como el segundo instituto de la localidad y dependiendo en sus inicios del IES Fray Bartolomé de las Casas –el Instituto de Bachillerato de toda la vida- como una extensión del mismo.

Desde su puesta en funcionamiento, se han impartido las enseñanzas derivadas de la LOGSE, anticipando las mismas en nuestro pueblo; teniendo que llevar durante mucho tiempo el sambenito de “La Reforma”, frente al otro IES, el IES Fray Bartolomé de las Casas, el centro de Bachillerato.

El IES Fuente Nueva está situado al sur de Morón de la Frontera en una de las zonas más elevadas del casco urbano. Puede considerarse como una de las barriadas periféricas del municipio con mayor antigüedad. El marco socioeconómico y cultural es muy variado, pues podemos encontrar desde familias con situaciones extremas hasta aquellas de un carácter más acomodado.

Es de destacar que este entorno sí se ha caracterizado siempre por un grado de asociacionismo considerable, que se pone de manifiesto en su Asociación de Vecinos “El Águila”, con más de veinte años de funcionamiento, siendo además una de las primeras

que se crearon en la ciudad, destacando su gran labor de ayuda en las reivindicaciones de las mejoras del barrio, así como su gran cantidad de actividades de tipo lúdico, cultural y social, con muchas de las cuales ha colaborado nuestro instituto, de diversas maneras.

La oferta educativa actual del IES Fuente Nueva es la siguiente:

- Educación Secundaria Obligatoria.
- Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
- Bachillerato de Ciencias y Tecnología.
- Ciclo Formativo de Grado Medio “Cuidados Auxiliares de Enfermería”.

Partiendo de un serio compromiso de la comunidad educativa y de la concepción de la misma como un todo, donde el profesorado se vuelca sobre las necesidades de los alumnos y alumnas del centro, los objetivos que como centro nos marcamos son los siguientes:

1. Fomentar el respeto por la convivencia.
2. Mejorar la calidad de la enseñanza, propiciando una formación integral del alumnado en conocimientos y valores.
3. Trabajar los hábitos de vida saludable y educar para el consumo responsable.
4. Fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y a los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.
5. Proporcionar al alumnado la orientación académica y profesional adecuada que permita la elaboración de un proyecto personal realista y ajustado a sus intereses y aptitudes.
6. Diseñar herramientas que garanticen la atención a la diversidad y posibiliten la igualdad de oportunidades.
7. Elaborar estrategias para incorporar la lectura como herramienta habitual de trabajo y mejorar el ámbito de comprensión lectora. La Biblioteca se concibe como espacio dinámico donde se fomenta la autonomía formativa personal y académica del alumnado, que no sólo es receptor sino generador de inquietudes culturales.
8. Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para dinamizar la actuación pedagógica del Claustro de profesores y profesoras, agilizar la gestión administrativa, promover el aprendizaje autónomo de todo el alumnado y ampliar los canales de comunicación en el entorno escolar.
9. Educar en la participación: desarrollar la autonomía personal de los alumnos y alumnas, aumentando al mismo tiempo su participación en el centro:
10. Lograr la plena participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa en la vida del Centro.
11. Mejorar la lectura comprensiva y la escritura.

Y EN ESTE MARCO NACIÓ EL PROYECTO EDUCATIVO

"In albis Teatro"

Corría el curso 1999/2000 cuando desde el Departamento de Cultura Clásica del IES Fuente Nueva de Morón de la Frontera y promovido por su profesor José Luque Camero se buscaba una forma diferente de trabajar con los alumnos de la asignatura optativa de Cultura Clásica en 4º ESO. El teatro –entiéndase grecolatino- aparecía ante nuestros ojos como una magnífica herramienta para acercar los textos de los autores clásicos grecolatinos a nuestros alumnos, dicho sea de paso que arrastraban entre otros un enorme déficit de lectura. Y nos pusimos "mano a la obra". No teníamos más pretensiones que los alumnos se acercaran a los textos, que leyeran, que intentaran leer bien, que comprendieran lo que leían y después, si era posible, que lo expresaran en alta voz ante sus compañeros.

Con estos principios tan humildes y con tales pretensiones siempre hemos pensado que eso de grupo de teatro –como se nos empezaba incluso a llamar- era algo demasiado grande para nosotros y que esto que hacíamos no era más que un hermosísimo "proyecto educativo", donde los alumnos aprendían – ¡vaya si aprendían! incluso los que no querían estudiar otras asignaturas- y además siendo ellos los protagonistas y trabajando muchísimos valores que una asignatura normal en el aula no nos permitía. Todo ello además aderezado con unas dosis enormes de compromiso personal entre todas las personas –alumnos y profesor- que formamos el mismo.

La actividad tenía un curso de duración, ya que -como hemos dicho- se realizaba precisamente con los alumnos de Cultura Clásica de 4º ESO de ese año, con lo cual al siguiente curso todo volvía a empezar de nuevo con un nuevo grupo de alumnos. Además todo se completaba cada año con una hermosísima actividad: asistiendo a las sedes más cercanas de los Festivales Juveniles de Teatro Grecolatino (el Teatro Romano de Itálica y/o el Palacio de Exposiciones de Sevilla). Allí veíamos a los grupos más pujantes entonces (Balbo, Dionisos, Thyasos,...). Bacantes, Troyanas, El Persa, Coéforas, Miles Gloriosus, Antígona, Gemelos,... ¡Quién nos iba a decir que poco tiempo después compartiríamos las tablas y programas –e incluso premios- con ellos! ¡Cuánto aprendimos de ellos! ¡Cuánto le debemos!

Y en este momento perdónenme que me detenga a valorar esta actividad que se pone al alcance de nuestras manos: ¡Qué gran actividad para un profesor de Latín o Griego la de los Festivales Juveniles! Todo se inicia con la llegada del programa de los Festivales a tu instituto. Se decide la sede y la/s obra/s que queremos ver. Hacemos telefónicamente la reserva de la/s obra/s y debemos pagarlas en los quince días siguientes. La ansiada llegada con antelación de las entradas y los libros para cada alumno marcan una nueva etapa en el proceso. Tener los libros entre las manos, poder leerlos en el aula e ir dando las claves para entender la/s obra/s que vamos a ver. Y luego la guinda: asistir a la representación de la obra que hemos preparado como culminación de este proceso, que en muchos casos supone sentarnos en las piedras de un teatro romano al aire libre –también explicado en clase- ¿Se puede pedir más? La actividad que se desarrolla en los Festivales Juveniles de Teatro Grecolatino con numerosas sedes en toda España es algo sin parangón en el resto de Europa: los jóvenes, en sus papeles de actores y espectadores, son los grandes

protagonistas de esta actividad ¡Qué magnífica labor se ha hecho en nuestro país en bien del teatro grecolatino, de nuestras asignaturas y de la cultura en general con estos Festivales! ¡Cuántas personas trabajando por un mismo objetivo! Y no puedo olvidarme en este preciso instante de la persona que inició este proyecto e hizo que se extendiera por el resto de España: don Aurelio Bermejo. Sobre todo ahora que ha tocado su retirada, aburrido entre otras cosas por la falta de apoyo de algunas administraciones.

El Concurso de Grupos de Teatro Clásico Grecolatino en el ámbito de la Enseñanza Secundaria es, con otras actividades, pieza clave para que este edificio que sólo tenemos nosotros se pueda mantener propiciando la renovación tan necesaria para su continuidad.

Y volvamos a nuestra actividad de profesor que ha llevado a sus alumnos a una sede de los Festivales. Todavía nos quedaba terminar el proceso: al día siguiente, al volver al centro tras ver la obra, poníamos en común todo lo que habíamos visto. Lo que nos había gustado y lo que no. Las diferencias que encontrábamos entre la representación de la obra a la que habíamos asistido y la obra leída. ¡Cuánto partido sacado! Y después nosotros con nuestros grupitos seguíamos trabajando. Y realizábamos todos los materiales en el propio centro: decorados, instrumentos,... bueno todo no, ya que las madres -¡cuánto tenemos también que agradecerles a ellas!- nos ayudaban a confeccionar el vestuario. Y ensayábamos y ensayábamos: recreos, tardes, festivos, incluso cuando nadie venía al centro, pero nosotros estábamos allí en nuestro centro, y no nos importaba... Y todo posiblemente lo hacíamos con más ganas e ilusión que acierto, pero estábamos luchando por hacer cosas diferentes desde el aula y estábamos creando una dinámica importante en el centro y de este modo muchos alumnos querían llegar a 4º ESO para participar en el grupo de teatro grecolatino. Sin duda era una hermosa experiencia para ellos que les hacía representar ante sus compañeros de instituto, o incluso viajar para enseñar nuestro trabajo a otros alumnos de otros centros de otras poblaciones (Marchena, Estepa, Villamartín, Antequera, Ubrique,...). Y nos sentíamos felices con nuestro trabajo. Y así casi “sin darnos cuenta” fuimos capaces de representar en esos años las siguientes obras:

- 99/00: La Asamblea de las Mujeres de Aristófanes.
- 00/01: Lisístrata de Aristófanes.
- 01/02: Las Troyanas de Eurípides y Aulularia de Plauto.
- 02/03: Antígona de Sófocles y Miles Gloriosus de Plauto.
- 03/04: Pséudolo de Plauto.
- 04/05: La Asamblea de las Mujeres de Aristófanes.
- 05/06: Las Nubes de Aristófanes.

Además entre las grandes obras clásicas fuimos capaces de hacer algunos montajes de Teatro de Sombras, Recreaciones de Mitos Clásicos e incluso una dramatización de Sancho Panza y el gobierno de la Ínsula de Barataria para conmemorar el IV Centenario de El Quijote.

Pero algo iba a ocurrir que haría remover todos nuestros cimientos.

PUNTO DE INFLEXIÓN: EL I CONCURSO DE TEATRO CLÁSICO GRECOLATINO

Y llegó el momento que cambió "nuestras vidas". Aquel año estábamos preparando la comedia *Las Nubes* de Aristófanes con nuestros alumnos de 4º ESO de Cultura Clásica del curso 2005/06 y, no sin algunas reticencias, decidimos presentarnos a un Concurso, nada menos que Nacional, de grupos de Teatro Grecolatino que por vez primera organizaba el Ministerio de Educación con el Instituto de Teatro Grecolatino de Segóbriga. Y si somos fieles a la realidad, debemos reconocer aquí que nuestras esperanzas de ser seleccionados eran nulas, incluso nos daba hasta cierta vergüenza presentarnos ante la posibilidad de hacer el ridículo. Pero, bueno, nada perdíamos por hacerlo. Así que participamos. Y un día de mayo nos llegó la noticia, ¡nos habían seleccionado! ¡A nosotros! No nos lo podíamos creer. Aquello era increíble, menuda sorpresa y lo mejor era que debíamos representar en una final que se celebraría el 3 de junio de 2006 y nada más y nada menos que en un teatro romano, sí en el Teatro Romano de Segóbriga (Cuenca). ¡Qué alegría! ¡Qué magnífica experiencia sería para nuestros alumnos, unos chavales de 4º de la ESO, que sólo hacía unos meses que se habían iniciado en esto del teatro con sus compañeros de clase –incluso ocho de sus diecisiete componentes pertenecían al grupo de Diversificación Curricular! Y partimos en autobús desde nuestro centro cargados de responsabilidad y de ilusión. Y nos acompañaba dándonos su apoyo nuestro director José María Barrera –persona importantísima en la continuidad del grupo-. Y claro que fue una hermosísima experiencia y además obtuvimos el Tercer Premio en la categoría de Teatro griego. (BOE, 11 de julio de 2006). Premio que nos entregó la Ministra de Educación, doña Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, en Madrid (IFEMA) en un inolvidable 9 de marzo de 2007. Además todo parecía un sueño: por primera vez nos invitaron a participar en los Festivales Juveniles. Pasaba un tren delante de nuestra puerta y o nos subíamos a él sin saber bien a dónde íbamos o lo dejábamos pasar y seguíamos trabajando como hasta ahora. Ésa era nada más y nada menos que la duda que se nos planteaba: "to be or not to be". Y fue "to be" y claro. Y ya nada fue igual

Aquello tuvo una enorme repercusión en nuestra localidad, Morón de la Frontera, gracias a los medios de comunicación y se empezó a conocer nuestra labor. Recuerdo que hasta el alcalde nos recibió en su despacho a todos y cada uno de los miembros del grupo.

Pero al parecer esto no había hecho más que comenzar.

...Y LLEGARON OTROS PREMIOS NACIONALES:

Durante el curso 2006/07 empezamos a preparar una tragedia griega *Las Troyanas* de Eurípides. Teníamos el encargo de presentarla junto a nuestra comedia premiada *Las Nubes* de Aristófanes en los Festivales Juveniles. Ante la premura de tiempo y la importancia de la participación en dichos Festivales por vez primera no sólo trabajábamos con alumnos de 4º ESO –que también- sino que nos ayudaron alumnos de Bachillerato que ya habían estado antes en el grupo. ¡Menuda responsabilidad! Personalmente empezaba a ver que esto era una trepidante aventura no apta para personas que quisieran llevar una vida tranquila. Así era, llevaríamos dos obras la tragedia *Las Troyanas* de Eurípides junto a la comedia *Las Nubes* de Aristófanes a las sedes de Granada y Móstoles en Madrid.

Con *Las Troyanas* ya montada nos presentamos al II Concurso Nacional y tuvimos la enorme fortuna de volver a ser seleccionados, ahora con una tragedia. Volvimos a actuar en Segóbriga el 2 de junio de 2007 y el jurado nos volvió a otorgar el Tercer Premio en la categoría de Teatro Griego. (BOE, 12 de julio de 2007). Caminábamos poco a poco e íbamos haciendo camino en esto del teatro grecolatino. Quizás empezábamos a parecer-nos a un grupo de teatro.

Al siguiente curso el 2007/08 recuperamos el trabajo con los alumnos de Cultura Clásica de 4º ESO y preparamos con ellos una nueva y divertida comedia: *Las Aves* de Aristófanes. Por otro lado y con los más veteranos mantuvimos *Nubes* y *Troyanas* para su representación en los Festivales. *Las Aves* fue presentada al III Concurso y... hete aquí que volvimos a ser seleccionados ¡por tercera vez! Esto era algo increíble. Con 23 alumnos de 4º ESO que jamás se habían subido a un escenario acudimos a Segóbriga cargados de ilusión y en la final celebrada nuevamente en el teatro romano de Segóbriga el 7 de junio de 2007 obtuvimos esta vez el Segundo Premio en la categoría de Teatro Griego. (BOE, 17 de septiembre de 2008). “¡Qué pasada!”, pero cuánto nos divertimos haciéndola.

Y siguiendo con nuestra costumbre de alternar cada año comedia y tragedia -las dos caras de la vida como decían los griegos antiguos- quedaba claro que durante el curso 2008/09 debíamos preparar una tragedia ¿no? Y así fue: nos tocaba una nueva tragedia. Y nuestra osadía -o nuestra inconsciencia-, que quizás no tenga límites, fue tal que elegimos una tragedia de Esquilo nada menos, el más arcaico de los tres grandes trágicos griegos. Y además elegimos una que nadie había representado nunca en los Festivales Juveniles: *Siete contra Tebas*. Enigmática, difícil y hermosa tragedia. La segunda tragedia conservada más antigua. Y así con alumnos de 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato nos

pusimos mano a la obra y trabajamos no mucho, muchísimo, o más que muchísimo, y fuimos capaces de montarla, salvando no pocas dificultades; pero el tesón y el esfuerzo que pusimos mereció la pena. Todos nos conjuramos y las dificultades presentadas más nos animaban a sacarla adelante. Y nos gustó y les gustaba a los que la veían. Y llegó el IV Concurso que venía con una novedad y era que todos los grupos participaríamos en una sola categoría –por lo tanto no se separaría la comedia latina del teatro griego como en las tres ediciones anteriores- y cinco grupos participarían en la final. Y por cuarto año consecutivo fuimos seleccionados. Y allí estuvimos en una inolvidable final el 6 de junio de 2009, donde creemos que demostramos nuevamente el serio trabajo que veníamos realizando. Allí estuvo nuestro grupo el día entero participando y viendo las obras de los demás compañeros con todo respeto. Y obtuvimos un valiosísimo Segundo Premio en esta categoría absoluta. (BOE, 6 julio de 2009)... Aunque debo confesar aquí que por un momento todos soñamos incluso más lejos. Todos sabemos que soñar es gratis...

Aunque en estas cuatro ediciones no nos habíamos hecho con el primer premio en ninguna ocasión, no podíamos negar que éramos tremendamente afortunados y que el bagaje obtenido no era pequeño y sin duda era enormemente positivo: cuatro premios en las cuatro ediciones del Concurso, sin repetir género en cada edición, sino cambiando de registro siempre entre comedia y tragedia griega. Cerca de setenta chavales de nuestro instituto, de nuestro pueblo habían participado en estos cuatro años, iniciándose en el teatro griego, y habían tenido la valentía de actuar, a pesar de que la mayoría se iniciaban allí, en el mismísimo Teatro Romano de Segóbriga –ahí están las fotos y los videos-. Y de lo que indudablemente podemos estar tremendamente orgullosos es de que siempre hayan dado la cara a pesar de actuar sin público alguno, ante un jurado entendido en la materia y a más de quinientos kilómetros de nuestras casas. Y claro que no podemos olvidarnos de tantas horas de trabajo en los ensayos, cuántos viajes con jóvenes cargados

de ilusiones, cuántos nervios, y qué experiencias han vivido tantos alumnos y su profesor-, experiencias que sin duda jamás olvidaremos en nuestras vidas. Además dichos premios nos habían dado la oportunidad de representar en diversas sedes de nuestro país en los Festivales Juveniles de Teatro Grecolatino, ante miles de profesores y alumnos que pagaban para vernos y preparaban con anterioridad nuestra obra; es decir, aquello que nosotros habíamos hecho tantas veces cuando íbamos a ver las obras de otros grupos: ahora lo hacían con nosotros. Bueno, qué bonito. Aquí tengo que decir que actualmente seguimos haciendo lo de asistir a las sedes también como espectadores y ver las obras de otros grupos, ya que nosotros también hemos surgido gracias a ellos. Y qué decir: nuestro trabajo y nuestro centro, el IES Fuente Nueva, eran (son) conocidos a nivel nacional gracias a nuestro esfuerzo, a nuestra dedicación, gracias a un trabajo bien hecho. ¿Qué más se podía pedir?

Bueno y aunque estos premios han sido muy importantes para todos nosotros, no podemos olvidarnos del buen número de premios a nivel provincial obtenidos en diferentes certámenes organizados por Centros de Enseñanza y Ayuntamientos.

PERO EL GRAN PREMIO OBTENIDO HA SIDO...

Hoy, que gracias a esta publicación nos toca echar un vistazo a todos estos años, no me cabe la menor duda de que hemos obtenido mucho más de lo que jamás hubiésemos soñado. Pero mucho más que los premios en sí, que también han estado muy bien y nos han dado muchas posibilidades que hemos intentado aprovechar, nos sentimos tremendamente orgullosos de la cantidad de valores importantes que el teatro nos ha permitido trabajar con nuestros alumnos y que seguro no han caído en saco roto para estos jóvenes que han tenido la suerte de participar en los proyectos que hemos ido afrontando en estos años: aprendiendo a que con esfuerzo y dedicación podemos conseguir muchísimas cosas, quizás todo lo que nos proponíamos; que han tenido que ejercitar la memoria,

trabajar con enorme disciplina, han aprendido a ser cada uno una pieza importante en el engranaje del grupo, a ser solidarios y a saber llevar la responsabilidad personal en cada proyecto, a respetar y valorar el trabajo de los demás, a compartir sintiéndose compañero de sus compañeros, a superarse muchas veces ante los contratiempos, a superar la timidez ante miles de personas apoyándose en sus propios compañeros, a superar los errores cometidos y apoyar a quien los ha cometido, a acrecentar su autoestima y saber valorar sus capacidades, a conocer a muchos jóvenes de otras ciudades y comunidades con los que estar en contacto gracias a las nuevas tecnologías, a saber estar ante los demás, a saber comportarse en un hotel o en un restaurante, a saber llevar el nombre de su centro de enseñanza y, por extensión, de su pueblo allí donde hemos estado... Y todo ello siempre aderezado con grandes dosis de humildad, a pesar de los supuestos "éxitos" conseguidos. Éste posiblemente ha sido y es el gran premio obtenido por este proyecto educativo denominado "In albis Teatro".

NUESTRA PARTICIPACIÓN EN LOS FESTIVALES DE TEATRO GRECOLATINO.

Festivales 2007

Como hemos dicho anteriormente, gracias al premio conseguido en el I Concurso Nacional de grupos de Teatro Grecolatino con Las Nubes de Aristófanes se nos abrieron algunas puertas, y nosotros quisimos entrar en ellas. Así en 2007 fuimos invitados por vez primera a participar en los Festivales Juveniles de Teatro Grecolatino que se celebran en nuestro país, compartiendo escenario con los grupos más importantes a nivel nacional en este tipo de teatro. Pero para ello tuvimos que preparar una tragedia, y así retomamos Las Troyanas de Eurípides: y tuvimos que abrir el grupo a otros alumnos del centro de 1º y 2º Bachillerato y de Ciclos Formativos, como hemos señalado anteriormente. Y fuimos capaces de representar en el 2007 en:

- Granada. Teatro Isabel la Católica (7 Febrero) con Las Troyanas de Eurípides y Las Nubes de Aristófanes (con solo 45 minutos entre una y otra obra).
- Madrid. Teatro Villa de Móstoles (15 Marzo) con Las Troyanas de Eurípides y Las Nubes de Aristófanes.
- Itálica. Teatro Romano de Itálica. (17 Abril) con Las Nubes de Aristófanes.

Y la bola siguió creciendo...

Festivales 2008

- 7 de febrero 2008: en Almería (Auditorio Maestro Padilla) con Las Nubes de Aristófanes y Las Troyanas de Eurípides.
- 12 de febrero 2008: sede de Hispalis- Marchena (Sala Municipal de Cultura) con Las Nubes de Aristófanes y Las Troyanas de Eurípides.
- 25 de Abril 2008: en la sede de Segóbriga, hicimos dos representaciones de Las Nubes de Aristófanes en Tarancón (Cuenca).

Y seguimos participando...

Festivales 2009

- 10 de febrero 2009: sede de Hispalis- Marchena (Sala Municipal de Cultura) con Siete contra Tebas de Esquilo y Las Aves de Aristófanes.
- 19 de febrero 2009: sede de Granada (Teatro Isabel La Católica) con Siete contra Tebas de Esquilo y Las Aves de Aristófanes.
- 21 de Abril 2009: Teatro Romano de Baelo Claudia (Tarifa-Cádiz): Las Aves de Aristófanes.
- 22 de Abril 2009: Teatro Romano de Segóbriga (Cuenca): Las Aves de Aristófanes.
- 23 de Abril 2009: Teatro Romano de Mérida (Badajoz): Las Nubes de Aristófanes.

Y durante la actual edición seguimos inmersos en los Festivales, alternando nuestra participación con nuestra labor como alumnos y docente.

Festivales 2010

- 9 de febrero de 2010: sede de Hispalis- Marchena (Sala Municipal de Cultura) con Las Aves de Aristófanes y Anfitrión de Plauto.
- 14 abril de 2010: Teatro Romano de Itálica (Santiponce-Sevilla): Siete contra Tebas de Esquilo.
- 20 abril de 2010: Centro Escénico San Isidro (Tarancón): Anfitrión de Plauto.
- 21 abril de 2010: Teatro Romano de Segóbriga: Siete contra Tebas de Esquilo.
- 21 abril de 2010: Centro Escénico San Isidro (Tarancón): Anfitrión de Plauto

¡¡"IN ALBIS TEATRO", PASIÓN POR EL TEATRO GRECOLATINO!!

¡¡Pasión por el teatro grecolatino!! Ése es el lema que los componentes de "In albis Teatro" llevamos en nuestras camisetas que lucimos allí donde vamos a representar. La pasión que le ponemos a todo aquello que hacemos y el amor que sentimos por el teatro grecolatino. Y llegados a este punto nos gustaría señalar algunas características del grupo.

- Además de todo lo expresado aquí, el grupo ha hecho y hace numerosas representaciones en Institutos de Sevilla, Cádiz y Málaga; además de ser invitados a representar por diversos ayuntamientos.
- El grupo no recibe subvención económica alguna de ningún organismo o institución, por lo que se tiene que financiar con sus actuaciones. Dinero que sirve para los montajes, para alguna comida en común y para algún viaje a final de curso principalmente a la playa, que nos sirve de día de convivencia entre todos.
- Un paso tremendamente importante en el compromiso que hemos adquirido todos con esta actividad es que el grupo desde el año 2009 se ha constituido en Asociación Cultural y eso sin duda alguna lo ha hecho más fuerte.

Además de todo esto para nosotros siempre ha sido tremendamente importante:

- La necesidad de mostrar en todo momento la seriedad del trabajo de nuestro grupo, allí donde hayamos representado.
- El enorme respeto que siempre hemos tenido a los espectadores que han ido a vernos, independientemente del número, ya fuesen muchos o pocos.
- El tener muy clara la labor de difusión del mundo grecolatino que tenemos la suerte de realizar, siempre sabiendo a qué tipo de espectadores nos dirigimos: jóvenes del siglo XXI poco o nada acostumbrados a ver teatro y menos aún teatro grecolatino.
- Hemos aprendido a trabajar siempre pensando que "Lo que se ensaya y se trabaja bien, sale bien".
- El empeño por demostrar que el teatro grecolatino no tiene por qué ser aburrido.
- La enorme alegría de ver que en tu centro educativo, el IES Fuente Nueva de Morón de la Frontera, los nombres de Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes o Plauto, Comedia y Tragedia son familiares para la mayoría de alumnos del centro y que la palabra de estos extraordinarios autores resuenan todavía hoy en el siglo XXI en boca de jóvenes alumnos de nuestra instituto.
- Todo lo que hemos vivido hasta estos momentos, nos ha demostrado con creces que el trabajo bien hecho, tiene sin lugar a dudas su fruto.
- Agradecemos enormemente el apoyo en los tres últimos años de nuestra profesora de Plástica, Carmen Leonés, en todo lo que hemos necesitado.

Y entre nuestras grandes obsesiones al representar:

- El cuidado de la dicción y la proyección de la voz. Sin duda es de enorme importancia que el público se entere perfectamente del texto que hemos tenido que aprender. Cuando el público no se entera, se suele aburrir y empieza a desconectar.
- El cuidado de los movimientos acordes al personaje que estemos representando.
- La importancia de la música como elemento motivador para los jóvenes, actores o espectadores.

Para finalizar este apartado quisiéramos destacar tres actividades que han sido primordiales para la consolidación y desarrollo de nuestra actividad en el IES Fuente Nueva:

Los Festivales Juveniles de Teatro Grecolatino.

El Concurso de Grupos de Teatro Clásico Grecolatino que organiza el Ministerio de Educación.

Los Cursos de Teatro Grecolatino para profesores que organiza el ITGLS, patrocinados también por el propio Ministerio.

ALGO INOLVIDABLE: NUESTRO VIAJE A GRECIA EN SEPTIEMBRE DE 2009

Otro gran premio para todos nosotros. Se cumplió un sueño: VIAJAR A GRECIA; visitar esos lugares de los que tanto habíamos hablado, que tanto habíamos expresado en las obras representadas. Y se nos presentó la gran oportunidad tras la obtención del Segundo Premio en la IV Edición del Concurso de Grupos de Teatro Grecolatino 2009. Habíamos ganado un premio económico importante también. Así, con los cinco mil euros conseguidos más el dinero que habíamos obtenido también de nuestra participación en los Festivales Juveniles –y muy poquito que tuvimos que poner cada uno de nosotros-, decidimos no dejar pasar la oportunidad de viajar a Grecia. Dicho y hecho: la fecha fue del 20 al 24 de septiembre de 2009. Treinta y cinco miembros del grupo viajamos a Atenas en un viaje increíble: ¡nosotros estuvimos allí! Indescriptible la emoción de ver a nuestros alumnos paseando y contemplando la Acrópolis con el Partenón, el Erecteion y las Cariátides, el teatro de Dionisos, el de Herodes Ático, subir al monte Lycabets y ver las mejores vistas de Atenas y sobre todo el Partenón de noche, el Templo de Zeus, el Arco de Adriano, el cambio de guardia en la plaza Syntagma, el Museo Arqueológico Nacional. El viaje al Peloponeso: el Canal de Corinto, los restos de Micenas, el impresionante Teatro de Epidaurio –donde pudimos hacer varios fragmentos de Siete contra Tebas-,... Nuestras compras alrededor de Monastiraki, comer sus pitas, manejarlos en otro idioma,... Y todo, todo gracias al teatro grecolatino.

OTRAS FECHAS SIGNIFICATIVAS PARA EL GRUPO

Aparte de los premios conseguidos para que el grupo siguiera creciendo han sido muy importantes algunas citas:

El 7 de febrero 2007 nos estrenamos en los Festivales de Teatro Grecolatino. No teníamos ni idea y nos podía más nuestra ilusión –y nuestra ignorancia-. Debíamos actuar en el Teatro Isabel La Católica de Granada. Tanto los alumnos que componían el grupo como su profesor no se habían visto en otra igual. A las diez de la mañana debíamos

representar Las Troyanas y a las doce y media Las Nubes, ante un patio de butacas lleno a rebosar. La mayoría de chavales participaban en ambas obras y debían hacer el esfuerzo de cambiar de chip, de tragedia a comedia en poco más de media hora. Nunca habíamos hecho nada parecido. Nos costó -¡vaya si nos costó!- y cometimos algunos errores fruto de nuestra inexperiencia, pero representamos con muchísima dignidad y cuánto nos sirvió todo lo que vivimos allí. En el viaje de vuelta ya sabíamos que el grupo ya no sería igual después de aquello.

Dos días después, el 9 de febrero 2007, el Ayuntamiento de nuestro pueblo, Morón de la Frontera, nos encargó el estreno del nuevo Teatro Oriente, que llevaba cerrado tras interminables obras desde hacía mucho tiempo. Nosotros, un grupo de alumnos que con su profesor hacían teatro en su centro, teníamos el privilegio de estrenar el nuevo edificio, de ser los primeros en pisar las tablas de su escenario. Lo hicimos con nuestras Troyanas de Eurípides y ante la expectación creada por el estreno tuvimos que hacer dos sesiones: a las ocho de la tarde y a las diez de la noche. Nuevo esfuerzo para el grupo y seguíamos aprendiendo lo duro que era todo esto, pero también qué afortunados éramos haciendo todo lo que hacíamos.

Y el 17 de abril de 2007 debutaríamos en el lugar más emblemático para nosotros: el Teatro Romano de Itálica. Allí donde desde 1997 habíamos asistido casi ininterrumpidamente año tras año con nuestros alumnos a ver teatro grecolatino; a aprender qué era el teatro grecolatino. Y ahora aquella tarde de abril a las cinco y media y con más de mil trescientos espectadores, aquellos jóvenes que hacía menos de un año se iniciaban como alumnos de 4º ESO en el teatro griego, y que habían sido premiados por el Ministerio; ahora ellos eran los protagonistas pisando aquellas piedras milenarias y emocionantísima la representación. Hoy tres años después volvemos a pisar su escenario con nuestra tragedia Siete contra Tebas de Esquilo.

El 7 de junio de 2008 llegábamos a Segóbriga con otro grupo de chavales de 4º ESO para participar en la final de ese año. La obra a representar la comedia Las Aves de Aristófanes que habíamos preparado en nuestra asignatura de Cultura Clásica. Desde que nos comunicaron que el grupo había sido seleccionado decidimos preparar una parte de la comedia que todos los grupos suelen cortar: la parábasis. En ella el coro de la comedia se queda solo en el escenario y levantándose la máscara se dirigían al público o a los jueces hablando por boca del autor con total libertad de palabra. En la de Las Aves el coro intenta -de modo cómico- "sobornar" al jurado para que le otorguen el primer premio ofreciéndole magníficos presentes. Ni cortos ni perezosos nos pusimos manos a la obra y teniendo presente que Morón de la Frontera es un pueblo con un importante carnaval, decidimos interpretar esta parte de la obra a ritmo de chirigota moronense, y qué mejor chirigota que nuestro coro de Aves con su espléndido colorido de trajes y máscaras. Y allí nos presentamos con nuestra guitarra, nuestra caja y nuestro bombo y platillo y bajándonos del escenario cantaron la parábasis esos chavales mirando cara a cara a los jueces. A partir de ahí decidimos mantenerla en la representación como un homenaje también a nuestro pueblo.

Y seguimos con experiencias fuertes. En los Festivales de 2009 nos tocó representar tres días seguidos en tres teatros romanos distintos haciendo más de dos

mil kilómetros subidos en un autobús y recorriendo media España. Efectivamente durante los días 21, 22 y 23 abril de 2009 nos tocaba actuar en Baelo Claudia en Tarifa-Cádiz junto a las Columnas de Hércules; al día siguiente había que estar en Cuenca para actuar en Segóbriga y para rematar debutar nada más y nada menos que en Mérida, y además aquí con una obra diferente. Y aunque nos hubiera gustado disfrutar tranquilamente de cada una de las representaciones sin prisas y sin agobio, aquello no era posible. Afrontamos la experiencia con una gran disciplina y paso a paso. Muchas horas de autobús, varios chavales se nos pusieron enfermos... Pero el grupo dio la cara en cada uno de los sitios, aunque era representar y marcharnos o llegar al hotel de Segóbriga a las doce de la noche para cenar, dormir, representar y volver a Morón porque a Mérida debía ir el grupo de Las Nubes. Todos crecimos con nuestro compromiso e hicimos más fuerte a este grupo, aunque “casi morimos en el intento”...

El 14 de Agosto de 2009 el grupo actúa por vez primera estando en periodo vacacional al ser invitado para actuar en la localidad de Valeria, pequeño pueblo de Cuenca pero con unos importantes restos romanos. Allí se organizan unas Jornadas Romanas para poner en valor los hallazgos de su localidad. La noche del 14 de agosto en el recinto donde se encuentran los restos arqueológicos representamos Siete contra Tebas de Esquilo. Y después participamos de sus fiestas... ¿Sueño de una noche de verano?

14 y 21 abril de 2010: Itálica y Segóbriga, por primera vez el grupo representa una tragedia, Siete contra Tebas de Esquilo, en los teatros romanos y dentro de los Festivales Juveniles. Hasta ahora sólo lo habíamos hecho con nuestras comedias Las Nubes y Las Aves. Todos los esfuerzos por sacar adelante Siete contra Tebas de Esquilo han seguido dando sus frutos.

RECONOCIMIENTO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA A LA LABOR DEL PROYECTO EDUCATIVO “IN ALBIS TEATRO”...

30 de junio de 2009

El Pleno del Ayuntamiento de Morón de la Frontera aprobó por unanimidad en su última sesión plenaria una moción presentada por el Grupo Socialista por la que se “reconoce y agradece públicamente la labor educativa, social y cultural” del Grupo de Teatro ‘In Albis’, promovido por el Departamento de Cultura Clásica del IES Fuente Nueva de la localidad y su profesor José Luque Camero, así como a toda la comunidad educativa de dicho centro.

El grupo ‘In Albis Teatro’ nació en el año 1999 como herramienta para acercar los textos de los autores clásicos grecolatinos a los alumnos del IES Fuente Nueva. Durante estos diez años de vida por este proyecto educativo han pasado más de 400 alumnos y alumnas, de la mano de su profesor José Luque, y ha contribuido a engrandecer la imagen de Morón de la Frontera por toda España.

PREMIOS

Durante toda su trayectoria el Grupo In Albis ha conseguido diversos premios y distinciones a lo largo de la geografía española. Este año 2009, con la obra 'Siete contra Tebas', han obtenido el segundo premio en la final de la final del Concurso Nacional de Grupos de Teatro Grecolatino, celebrada el 6 de junio pasado en Segóbriga (Cuenca)".

EL FUTURO DEL GRUPO

Esta reflexión que hemos realizado aquí sobre el grupo nos ha hecho sentir por un lado lo rápido que pasa el tiempo y por otro un poco de vértigo ante todo el trabajo realizado en estos años con más de 400 chavales de nuestro centro en los 15 montajes realizados. Pero lo más importante es: ¿y ahora qué?

Creemos que tenemos fuerza para seguir adelante en este trabajo duro y difícil en el que la renovación es continua y nosotros debemos irnos renovando con ellos. Por lo pronto el grupo ha estrenado un nuevo montaje que nos ha ilusionado muchísimo. Se trata de una comedia latina: Anfitrión de Plauto. Lo mejor es que nos lo hemos pasado estupendamente con su montaje y ha tenido una respuesta magnífica por parte del público en su presentación. Y no es poco.

Y en un horizonte no muy lejano: hemos iniciado el proceso de preparación de una nueva obra. Se trata de la tragedia griega Las Bacantes de Eurípides y creemos que es el proyecto más atrevido del grupo.

Mucho más allá los dioses proveerán...

EL PROYECTO "IN ALBIS" TEATRO PARA EL DIRECTOR DEL IES FUENTE NUEVA

No es la primera vez, ni por suerte la última, que encontramos un grupo de teatro en un centro educativo. Muchos de nosotros y me refiero a los docentes, recordamos en nuestra niñez a aquel grupo que se montaba con los compañeros del colegio, gracias al interés de algún profesor en particular y que cargados de curiosidad, los más osados, un poco asustados pero con ilusión, se atrevían a salir de sí mismos, a memorizar un texto, sí, sí a memorizar, salían a escena.

Esto es lo que ocurre en nuestro centro, el IES Fuente Nueva, que por cierto tiene como logotipo "el hombre de Vitruvio" y ya que la descripción más antigua de las partes de un teatro primitivo están escritas precisamente por este arquitecto e ingeniero romano no cabría menos que esperar que en nuestro centro se llegaran a materializar estas tres partes principales como son la sala, auditorio o cavea de los latinos, compuesta por nuestra comunidad educativa; la orchestra y las edificaciones de la escena formadas por un profesor que se las ingenia y trabaja para que este sueño sea posible y por un conjunto de alumnos y alumnas que forman un escenario humano de ilusión y savia nueva.

Y llegados a este punto, ¿cabría imaginar un proyecto actual, coeducativo, integral, generador de posibilidades, que introduzca al alumnado en un juego dramático, instrumento idóneo para lograr su expresión? ¿Un proyecto que contribuya al logro de metas

propuestas como la autonomía personal y la socialización? ¿Un proyecto que permita una unión globalizada de los diferentes medios de expresión como son el lenguaje, la plástica, el movimiento corporal y la música? ¿Un proyecto que suscite la participación activa de alumnos, alumnas y profesorado, ofreciendo una alternativa de trabajo que no relegue el papel de la actividad extraescolar a una actividad de menor importancia? E incluso, ¿sería posible imaginarnos finalmente un proyecto que favorezca la formación integral del alumnado como ser social, que desarrolle su potencial creativo y de aprendizaje? Pues sí, se llama Proyecto Educativo “In albis Teatro”, y por suerte se desarrolla en mi Centro.

Y si encima se crean relaciones personales, que adivino continuarán en el futuro, disfrutan, lloran, ríen, bromean y como diría Eclesiastés, “tienen un momento para todo y para todo tienen su momento”, yo me pregunto: ¿quién da más, señores?

José Antonio Cervero, director IES Fuente Nueva

ALGUNOS TESTIMONIOS DE MIEMBROS DEL GRUPO

“Pertenecer al grupo “In albis Teatro” ha supuesto para mí una experiencia inolvidable, una oportunidad de conocer gente, así como conocer un poco de cultura grecolatina, como quiénes son Esquilo, Eurípides, Aristófanes o Plauto. Y sobre todo ha supuesto mucho compañerismo, mucha ayuda, cuando lo he necesitado de mis compañeros o de nuestro director y muchas cosas más que no se pueden explicar con palabras.

Y mi participación en los Concursos Nacionales ha sido algo increíble pues nunca me hubiera imaginado que con 16 años recibiera con un grupo de mi misma edad el 2º premio nacional con una comedia y al año siguiente volviera a repetir ese premio con una tragedia”

Francisco López Mena

“Cuando actuamos en las sedes de los Festivales Juveniles lo que he sentido ha sido lo primero muchísima emoción de saber que el grupo In albis participa y segundo los sentimientos y las ganas que le pongo cada vez que actuamos ya que es algo único y verdadero, algo que sólo pasa una vez en la vida.

Bueno, el viaje a Grecia con el grupo es algo que jamás podré olvidar: son muchísimas experiencias vividas juntas y sobre todo con mis compañeros del grupo. El viaje a Grecia fue simplemente algo IMPRESIONANTE”.

Marina Gómez Azogue

“Pues el grupo In albis ha supuesto para mí muchas cosas, y no podría decirlas todas en un párrafo. Me ha ayudado a conocer la cultura grecolatina, una cultura preciosa de la que somos herederos. Con él he podido visitar lugares magníficos en los que nunca pensé estar, como por ejemplo, Grecia. Además, gracias a mi participación en el grupo he actuado frente a miles de personas y llevarme muy buen recuerdo de ellos.

Mi relación con los miembros del grupo no podía ser mejor. Me llevaré de ellos muy buenos recuerdos cuando nos separemos. Tantas experiencias juntas jamás las podré olvidar. Hemos compartido risas y lágrimas, pero siempre nos hemos mantenido unidos, apoyándonos mutuamente, con las mismas ilusiones y las mismas ganas de hacer teatro”.

Laura Cala Recacha

“Participar en Los Festivales Juveniles de Teatro Grecolatino es una enorme satisfacción, al saber que lo que hacemos le gusta a mucha gente y que año tras años nos siguen llamando. Cuando un grupo ensaya una obra, su destino es sin duda representarla cuantas más veces mejor. Y en nuestro caso, podemos decir que hemos llevado a bastantes lugares el nombre de nuestro grupo, así como el de nuestro centro (aquel por el que todos los miembros del grupo hemos pasado, IES Fuente Nueva), y sobre todo el nombre de nuestro pueblo, a lugares como Almería, Granada, Segóbriga y Tarancón (Cuenca), Mérida, Madrid, Itálica, Marchena, Estepa (Sevilla)...

En cuanto al Viaje a Grecia, me sirvió para, por supuesto, conocer otra tierra y otras costumbres... Tratando los temas que tratamos, y haciendo el teatro que hacemos, Grecia era un lugar obligado, e interesantísimo que visitar. También me ha servido para conocer la calidad humana de mis compañeros, de los profesores que nos acompañaron, y sobre todo, de nuestro director.

Mi relación con el resto de los componentes ha sido fantástica. Somos casi como una mini-familia. Hemos vivido tanto juntos, tantas experiencias juntos, hemos convivido tantas veces gracias a los viajes que hacemos... Además, compartimos afición: el teatro. A muchos compañeros no los conoces y con el tiempo los vas conociendo; y otros ya los conocías y sigues conociendo cosas nuevas. El teatro también sirve para hacer amigos, y desde luego, esa complicidad que tenemos entre nosotros cuando vamos a algún lado, cuando pensamos en algo, cuando reímos juntos... eso, eso es fantástico”.

Pedro Cubiles

“Para mí estar como componente del grupo In albis ha supuesto en mi vida un plus ya que gracias al grupo he podido conocer muchísimo más del mundo grecolatino y a mis compañeros que hace que estrechemos unos lazos cada vez más fuertes por el tiempo que le dedicamos a esta actividad.

Y los premios nacionales han sido una recompensa por todo un trabajo, hecho con mucha ilusión y ganas... y también un estímulo por saber que lo que estoy haciendo es importante ya que a nivel nacional la obra que estamos representando está entre una de las mejores de España y esto es gracias sobre todo al director del grupo, Pepe, que pone de todo su empeño para que salga bien y que todos estemos lo mejor posible. Y lo del viaje a Grecia fue todo un regalo inolvidable por todo lo que viví allí”.

Jordi López Reina

“Nuestras participaciones en el Concurso han sido todas muy trabajadas, con un trabajo del grupo serio,... Y no es sólo trabajo, también es sentimiento. Recuerdo la última vez que hicimos “Siete contra Tebas” y nuestra puesta en escena fue acompañada de lágrimas de emoción por todos mis compañeros y yo misma mientras actuábamos...y después de actuar. Y nuestro viaje a Grecia nos ha unido tanto como grupo como personas. .. Ése viaje nos quedará marcado porque hemos pisado las calles de un país tan maravilloso como Grecia, hemos estado en un teatro griego donde tiempo atrás se representó obras que hacemos nosotros, hemos comido platos típicos..., es decir, muy poca gente ha tenido la oportunidad que nosotros hemos tenido de ganarlo con nuestro trabajo haciendo teatro. Es algo que nunca se podrá olvidar ¡sin duda!”

Estefanía Fernández

“In albis para mí significa compañerismo, concentración, apoyo en los demás, ganas de vivir experiencias junto con tus amigos, trabajo, esfuerzo, conocer un mundo diferente al cotidiano, fuera del ritmo diario, pues en los momentos de ensayos, viajes o actuaciones te olvidas de problemas, de la rutina... en definitiva, algo que hay que vivir para sentir.

Nuestras actuaciones son experiencias inolvidables... Vivimos momentos de tensión, nervios que se desatan cuando subes al escenario. Es algo importante para el grupo y siempre estamos preparados ante ello.

Y lo que más me gusta del grupo es el compañerismo, sobre todo, compañerismo. En el grupo se respira buen ambiente tanto en los momentos en los que estamos todos juntos como cuando nos encontramos fuera. Es apoyo, cariño... todos somos uno”

Miriam Gallardo Periañez

“Formar parte del grupo In Albis Teatro me ha dado la posibilidad de hacer cosas diferentes, de realizar algo tan importante y tan poco usual en la actualidad como es el teatro, con todos los valores que se trabajan como el trabajo en equipo, la superación,... Por otro lado también me ha dado la posibilidad de poder viajar a muchos lugares con mis compañeros de teatro, de subir a las tablas de lugares históricos para el teatro grecolatino en España como son los teatros romanos de Itálica, Baelo Claudia, Segóbriga o Mérida y poder actuar en teatros con capacidad de más de mil personas, y ante público de diversos lugares de España. Y, bueno, viajar a Grecia fue una experiencia muy emocionante al poder visitar los lugares que tanto hemos escuchado hablar, que nombramos en nuestras obras y donde, en definitiva, se encuentra todo el inicio del mundo occidental en que vivimos”.

Javier Luque Martín

GRUPO DE TEATRO

PÁRODOS

I.E.S. SIBERIA EXTREMEÑA. Talarrubias

Premios recibidos

Curso 2005-2006.

Tercer Premio en la categoría de comedia latina, con la obra *Aulularia* de Plauto.

Curso 2006-2007.

Segundo Premio en la categoría de comedia latina, con la obra *Eunuco* de Terencio.

Curso 2007-2008.

Primer Premio en la categoría de comedia latina, con la obra *El gorgojo* de Plauto.

Curso 2008-2009.

Primer Accésit, Categoría única, con la obra *Las troyanas* de Eurípides.

Curso 2009-2010.

Segundo premio Modalidad B, con la obra *Danzad, bacantes* de Eurípides.

EL CENTRO

NUESTRO centro se crea a finales de la década de los 60, como un centro municipal, adscrito a institutos de secundaria, primero de Mérida y posteriormente al Instituto Luis Chamizo de Villanueva de la Serena. En 1982 adquiere el estatus de Instituto de Enseñanza Secundaria, pasando a impartir COU. Hasta esta época llegaban alumnos procedentes de toda la comarca de La Siberia, al ser el único centro oficial. A mediados de los 90 se crea el IESO de Siruela que permaneció adscrito al Siberia Extremeña hasta el año 2001, fecha en que se independiza totalmente.

Las localidades adscritas en la etapa de ESO son: Casas de Don Pedro, Esparragosa de Lares, Puebla de Alcocer, Talarrubias.

Hay que decir que existe en Talarrubias un centro concertado de ESO (Colegio Cristo Rey), que también incorpora alumnos de estas mismas localidades.

En la etapa de Bachillerato se incorporan además alumnos procedentes del centro concertado y del IESO de Siruela que atiende a las localidades de: Siruela, Garbayuela, Tamurejo, Baterno, Sancti Spiritus y Garlitos.

Los alumnos procedentes de otras localidades representan en torno al 60% del total.

Estamos hablando de una comarca con una densidad de población de las más bajas de España, pues la parte de ella que nos aporta alumnos supone no más de 12.000 habitantes. No obstante la oferta de servicios básicos asistenciales está relativamente bien cubierta, sobre todo con la apertura reciente del Hospital Comarcal en Talarrubias. Sin olvidarnos, eso sí, de que la distancia entre localidades de la comarca puede llegar a superar los 100 Km.

El contexto socio-económico y cultural en el que se sitúan nuestros alumnos, tanto por lo que observamos, como fruto de la evaluación llevada a cargo por el instituto IDEA, es bajo; en una escala de 0-100 puntos tendríamos 32,7, lo que nos sitúa en la parte baja del percentil inferior. La mayor parte de las familias viven de la agricultura y trabajos sin cualificación o mezcla de ambos. El nivel de titulados medios o superiores entre los padres es muy escaso, no llegando en cualquier caso al 10% del total.

No obstante el comportamiento general de los alumnos es bueno, y en general la disposición de los mismos hacia el estudio no es desalentadora ni mucho menos. El porcentaje de alumnos que pasan a Bachillerato es elevado, algo que se ve reforzado por las escasas posibilidades de trabajo que se pueden encontrar al finalizar la etapa obligatoria.

El AMPA del centro tiene una trayectoria larga, aunque, como es tendencia general, sin demasiada participación.

La población inmigrante es muy escasa, no más de media docena de alumnos de alrededor de 430 con que contamos en las últimas matrículas. Parecido porcentaje de alumnos presentan absentismo ocasional, por lo que no es este un problema destacable.

El centro tiene, durante este curso 2009-2010, 25 unidades:

- Tres 1º ESO.
- Tres 2º ESO.
- Dos 3º de ESO.
- Dos 4º de ESO.
- Dos grupos de diversificación en 3º y 4º.
- Tres grupos de 1º de Bachillerato.
- Tres grupos de 2º de Bachillerato.
- Dos grupos de PCPI: 1º y 2º.
- Tres Ciclos Formativos:
  - De Explotación de Sistemas Informáticos (2 cursos).
  - De Administración y Gestión.
  - De Farmacia y Parafarmacia.

Uno de los hándicaps más importante que arrastra el centro, desde su fundación, es la elevada rotación del profesorado, que llega a renovarse en un 70% cada 4 ó 5 años. Esto es algo trascendental a la hora de elaborar estrategias a medio y largo plazo.

Proyectos del centro - iessiberiaextrem.juntaextremadura.net

Si así lo desean, pueden visitar la página Web *supra* citada. Allí podrán obtener información detallada de nuestro centro, dejarnos sugerencias...

Durante el presente curso académico (2009-2010), se está trabajando en varios proyectos, algunos iniciados ya en años anteriores, otros recién estrenados:

- Grupo de teatro Párodos, creado en 2004 y dirigido por Silvia Pérez Zarco, profesora de griego con destino definitivo en el centro.
- Revista Siberia Express.
- Siberia Reciclamos.
- Carrera solidaria, que este año ha cumplido su V edición.

- Comenius multilateral.
- Proyecto "Tu salud la cuidas tú, y nosotros te ayudamos", galardonado con el primer premio "Joaquín Sama" a la innovación educativa.
- Grupo de fomento de la lectura, con premios a la dinamización de bibliotecas.
- Creación página Web del centro, que ha dado como fruto la dirección de Internet arriba indicada.

En líneas generales se puede decir que es un centro en el que reina el buen ambiente, lo que favorece sobremedida la implicación de la mayor parte del profesorado en los proyectos que cada año deciden emprenderse.

EL GRUPO DE TEATRO CLÁSICO GRECOLATINO

Historia y curriculum

El grupo de teatro *Párodos* se crea en otoño del año 2004 con ocho alumnos de la optativa "Cultura Clásica". Surge con la modesta intención de llevar a escena la lectura dramatizada de algunos textos clásicos. De la lectura de fragmentos se pasó al montaje de obras completas debido al entusiasmo que nuestros alumnos y alumnas pusieron en esta empresa.

El grupo estrenó su primer trabajo, *Los Gemelos* de Plauto, en junio de 2005 como actividad final del curso escolar.

2005/2006

Animados por la cálida acogida que tuvo la iniciativa en el curso anterior, creamos *El Aula de Teatro*, abierta a todos los alumnos del Instituto. Con un total de veinte alumnos/as, se prepara a conciencia un nuevo montaje. En estos meses, profesores y estudiantes realizamos por primera vez cursos de formación con distintos profesionales de las artes escénicas: expresión corporal, construcción de máscaras, Comedia del Arte.

A principios del año 2006, *Aulularia, la comedia de la olla*, está lista para su estreno. Al esperado estreno, seguirían otras tantas actuaciones por diversos municipios de nuestra Comarca: La Siberia Extremeña.

Pero el mayor logro de este entrañable curso fue, sin lugar a dudas, la participación en la final del I Certamen Nacional de Teatro Grecolatino, organizado por el Ministerio de Educación. En junio de 2006, pisamos por vez primera la escena de un Teatro Romano, el de Segóbriga, sede de la final. Era todo un sueño para una agrupación escolar que representaba obras clásicas. Obtuvimos, además, el tercer premio en la modalidad de comedia latina: el mejor aliciente para emprender un nuevo camino.

2006/2007

Apenas habíamos comenzado nuestros ensayos del tercer montaje, *El Eunuco* de Terencio, cuando recibimos la noticia de que el Festival Juvenil de Teatro Grecolatino de Mérida contaba con nosotros para su edición del año 2007. ¡Nosotros, que cada año acudíamos al citado Festival como espectadores, íbamos a ser en esta ocasión protagonistas! ¡Qué responsabilidad!

Así las cosas, tomamos un doble camino en este curso escolar: perfeccionar la obra *Aulularia* para el Festival de Mérida y continuar con el tercer montaje de cara al II Certamen Nacional de Teatro Grecolatino.

La actuación en Mérida y un nuevo premio en el II Certamen fueron la mejor recompensa al trabajo. Recibimos, además, dos galardones autonómicos en la IV Edición de los Premios Buero Vallejo con la obra *Pequeñas aventuras de Ulises*: mejor dirección y mejor escenografía.

2007/2008

Será éste un año repleto de alegrías difícilmente igualable: primer premio en el III Certamen Nacional, siete galardones autonómicos en la V Edición de los Premios Buero, actuación por segundo año en el Festival de Mérida y estreno del grupo en el Festival Grecolatino de Segóbriga. No podíamos pedir más. O sí: el número de alumnos supera ya la treintena.

2008/2009

En este año, el grupo Párodos siguió su andadura formándose, asistiendo a los *Campus* organizados por los Premios Buero Vallejo de teatro joven y realizando jornadas en el mismo Instituto. Como resultado de esta labor, los alumnos recogieron los dulces frutos de nuevos premios:

- Dos galardones nacionales a la mejor escenografía y mejor vestuario por la obra *Electra*, en la VI edición de los Premios Buero de Teatro.
- Cuatro galardones autonómicos: mejor obra, mejor dirección, mejor actriz y mejor interpretación coral.
- Accésit 4º en el IV Certamen nacional con la obra *Los Gemelos*.

Por otra parte nos consolidamos como parte del cartel de los Festivales de Mérida y Segóbriga.

2009/2010

Durante el curso que nos ocupa hemos preparado comedia y tragedia, debido al gran número de alumnos que ha ingresado en las filas de la agrupación. Hemos llevado nuestras montajes a Mérida, Segóbriga y, por vez primera, a tierras gallegas, al Festival Grecolatino de Lugo. Allí, debutamos con tres obras: El sorteo de Cásina, *Electra* y *Asamblea de mujeres*.

Este año se ha dado comienzo a una serie de talleres paralelos:

- Un taller de percusión adaptado para su utilización en obras teatrales, llevado a cabo por María Moreno, profesora titular de Música del centro.
- Un taller de danzas griegas, capitaneado por Silvia Zarco, directora del grupo de teatro.

Hoy en día el número de alumnos que componen supera el medio centenar, abarcando desde alumnos de 1º a 6º de Primaria del CEIP Fernández y Marín hasta alumnos de ESO Bachillerato y Formación Profesional del IES Siberia Extremeña de Talarrubias.

Aulularia 2006. Teatro Romano de Mérida

VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

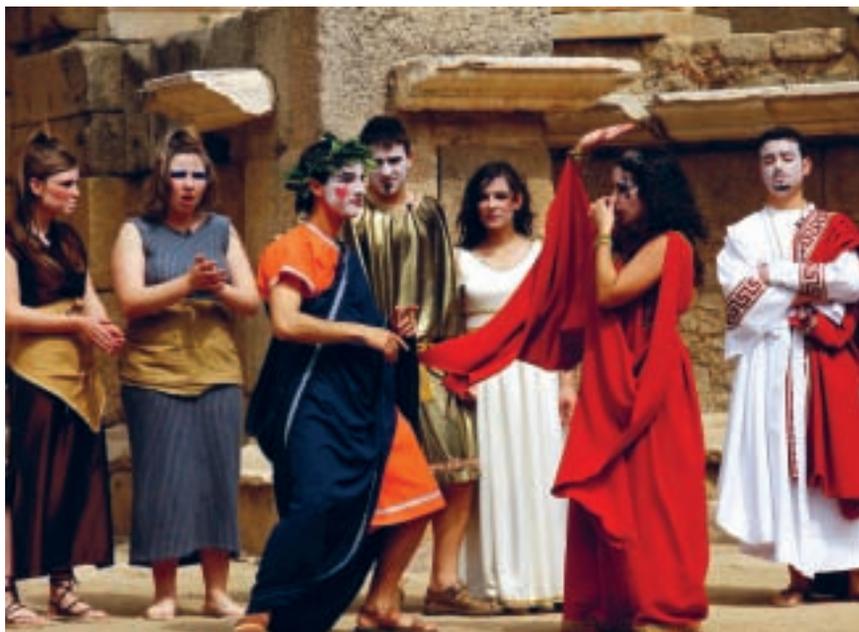
Para el grupo de teatro Párodos, su participación en el concurso grecolatino ha resultado la experiencia más positiva de todas cuantas hemos vivido a lo largo de estos cinco años como colectivo.

Nacimos de la mano del Concurso, fue el puente que nos abrió las puertas de Festivales juveniles tan importantes como Mérida, Segóbriga o Lugo, crecimos formándonos con la ilusión de llegar cada año a Segóbriga...

Por otra parte, los alumnos/as han tenido la oportunidad de compartir momentos inolvidables, hacer amigos, conocer lugares y vivir la esencia del teatro.

Aún recordamos nuestro primer día en Segóbriga: hacía viento, mucho viento y sol, mucho sol. Éramos los primeros en actuar en la modalidad de comedia latina. Cuatro de la tarde. Empezamos a montar el decorado y en dos minutos el telón había volado. ¡Cuánta inexperiencia! Por fortuna, los compañeros del grupo Sardiña, quienes preparaban también su escenografía, nos ofrecieron su ayuda y pusieron toda su experiencia de 25 años a nuestro servicio. Valgan estas letras para agradecérselo de nuevo. Inolvidable muestra de compañerismo. Y no quedó todo en aquella tarde. Desde entonces hemos mantenido el contacto con su director, D. Ricardo Martín, que de forma desinteresada y continua nos ha ilustrado en estos menesteres del teatro escolar.

Imposible, cómo no, olvidar el Primer premio conseguido en el Tercer Certamen, en sana hermandad con nuestro mecenas y maestro, el grupo Balbo, que alcanzó la cima

El eunuco 2007. Teatro Romano de Mérida

en la modalidad de teatro griego ese mismo año. Los dos grupos compartimos durante dos intensos días los preparativos, las actuaciones de ambos, y la convivencia final en el mismo hotel. Párodos nunca hubiera volado sin la humildad de Emilio Flor y la mano amiga de Jesús Torres.

Párodos nació y ha crecido en el marco de los cinco concursos de teatro grecolatino. Hemos asistido a las obras de colegas que nos han aportado mil y una enseñanzas, conocido a compañeros con quienes poder intercambiar inquietudes, pareceres, problemas... No olvidemos que vivimos las mismas estampas y los mismos trajines.

VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL TEATRO EN LA EDUCACIÓN Y DEL TEATRO GRECOLATINO EN PARTICULAR

Teatro en la educación

Párodos, teatro escolar.

Muy orgullosos del apellido *escolar*, *Párodos* pretende por encima de todo transmitir valores. Consideramos que los valores son las brújulas que orientan las actuaciones en la realidad diaria y lo hacen en función de creencias, formas de pensar y actuar. Si estos valores son correctos, los aplicamos en contextos adecuados y con fines positivos, no habrá ningún problema. Gracias a ellos convertiremos a nuestros alumnos en ciudadanos íntegros y con comportamientos prosociales. El problema surgiría si sucediera lo contrario.

Con la iniciativa “Aula de teatro del IES Siberia Extremeña” pretendemos utilizar el teatro como herramienta metodológica para hacer de nuestros alumnos/as ciudadanos competentes.

Nos decidimos por este bello arte en el momento que como educadores nos preguntamos:

"¿qué puede hacer el teatro por la educación?" y estas letras nos respondieron a viva voz... con el teatro hablan los tímidos, callan los charlatanes, se rebelan los sumisos y aman los pusilánimes, en él todo es posible todos tienen su lugar y de cada papel vivido, de cada vida imaginada y experimentada se aprende una enseñanza nueva" (Carmen García Raya).

Gracias al marcado carácter participativo y didáctico de la dramatización, nuestros alumnos disfrutaban aprendiendo valores.

No podemos obviar que hablar de expresión dramática es hablar de comunicación y la comunicación es el fundamento de la educación y... los valores se educan.

Nos planteamos, ya en relación con el *currículum* y de forma más concreta, la consecución de los siguientes objetivos:

- Considerar que los contenidos no son sólo los de carácter conceptual, sino también los procedimientos y actitudes, de forma que el trabajo dramático ayude a conseguir las competencias básicas, lo que implica emplear una metodología basada en el trabajo en grupo.
- Conseguir un aprendizaje significativo, relevante y funcional, de forma que los conocimientos puedan ser aplicados por el alumno en su vida diaria.
- Combinar los contenidos presentados expositivamente con las técnicas propias de otra materia como es la interpretación de la lectura.
- Conseguir la competencia social y ciudadana a través del trabajo realizado en grupo y la asignación de funciones de cada miembro del equipo.

El gorgojo 2008. Teatro Romano de Segóbriga

- Conseguir la competencia en comunicación lingüística con la utilización del lenguaje teatral como instrumento privilegiado de comunicación en el proceso interpretativo y su implicación anímica en los espectadores.
- Conseguir la competencia para aprender a aprender pues ésta permite que el alumno disponga de habilidades o de estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida y que le permitan construir y transmitir conocimientos. El teatro es un camino que lleva a conocer personas, ciudades y situaciones muy distintas y por ello enriquece la vivencia personal y los recursos para afrontar los distintos eventos que puedan surgir en la vida habitual.
- Conseguir la competencia en la autonomía e iniciativa personal, al ayudar al alumno a construir y cultivar un pensamiento crítico, desterrar dogmas y prejuicios ajenos. En la propia actividad del teatro el alumnado ve las distintas ideas que se presentan y cómo cada personaje intenta defenderla. Le ayuda a enfrentarse a problemas, analizarlos, proponer soluciones, evaluar las consecuencias.
- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
- Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
- Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

Electra 2010. Tarancón

El sorteo de Casina 2010. Teatro Romano de Mérida

- Conocer, analizar los rasgos básicos y apreciar el patrimonio natural, cultural, lingüístico e histórico español. El teatro es una forma de conocer lugares y entornos distintos al habitual. Es una forma de enriquecer a la persona.
- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
- La consolidación de una madurez personal, social y moral.
- La adquisición de un mayor nivel de autonomía y, al mismo tiempo, fomentar su capacidad para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de indagación e investigación y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real, bagaje que le permitirá afrontar con éxito no sólo su futuro inmediato sino también los estudios posteriores que pueda llevar a cabo y que en definitiva favorecen su desarrollo personal.

TEATRO GRECOLATINO

Ya entre los filósofos griegos, encontramos dibujada la singularidad del teatro clásico.

Según Aristóteles, lo que nosotros llamamos "teatro clásico" sería un tipo de arte que emplea a la vez recursos variados (que en otras artes son utilizados específicamente y por separado), como el ritmo, la palabra y la música, con el fin de imitar a personas que realizan acciones. Y todo ello porque de esa imitación el ser humano extrae un placer cuyo gozo es connatural a su carácter, así como también lo es su mero gusto por aprender.

Aprendizaje de valores por medio de la mimesis con el afán de ser mejores y disfrutar. Sin duda el objetivo perfecto al que un docente puede aspirar. Tenemos a nuestra

disposición el mejor espejo de transmisión de la cultura clásica: sus obras dramáticas. Habría que estudiarlas, amarlas e interpretarlas...

Los escasos grandes libros del mundo, los libros que, después de más de dos mil años poseen aún la virtud de agitar nuestro pulso con su belleza y de brindarle inspiración a nuestro espíritu con la vitalidad de su pensamiento, tienen para la humanidad un valor especial y no se debe permitir que mueran. Y sin embargo, morirán, si no son estudiados, amados e interpretados por una generación tras otra. (Gilbert Murray "Esquilo el creador de la tragedia", Pág.9).

Desde la oportunidad que nos ofrece la docencia de la cultura clásica y el contacto con adolescentes, debemos aprovechar cualquier vía que promocióne al mismo tiempo la cuna de nuestra civilización y sus valores. Sabemos cuán complicado puede resultar hoy ese acercamiento, habida cuenta del poco interés que en nuestros días suscitan materias como el arte o la literatura.

Es entonces cuando nos planteamos una forma lúdica, entusiasta y diferente de vivir a los clásicos. Utilizando el arte dramático como metodología y la singularidad del teatro clásico en cuanto a unión de ritmo, palabra y música, intentamos con cada montaje sacar a la luz pensamientos y reflexiones sobre el mundo clásico.

Es un hecho que las huellas del mundo greco-romano impregnan hoy la cultura de occidente en los modos de pensar y actuar de sus habitantes. Entender y valorar estas huellas entre las cuales se encuentra el teatro grecolatino nos acerca a las fuentes del pensamiento de nuestro mundo. En una sociedad marcada por el utilitarismo, el legado del mundo clásico ayuda a recuperar valores espirituales dormidos.

Nuestro alumnado de la Enseñanza Secundaria debe conocer y valorar sus raíces culturales y sociales.

VALORACIÓN PERSONAL

Opinión de Pedro Benítez Álvarez, profesor de Biología en el IES Siberia Extremeña, sobre el Grupo de Teatro Párodos:

Párodos, como grupo de teatro, es una intersección de personas, cada una de las cuales tuvieron sus circunstancias, sus intereses y sus motivaciones para formar parte de él. Visto desde fuera sólo se aprecia una representación más o menos exitosa de chicos/as que subidos a un escenario han interpretado a unos personajes de un texto elegido. No obstante, si miramos las entrañas vemos que pertenecer a un grupo teatral significa esfuerzos: memorizar, tardes y fines de semana con ensayos, estar siempre disponible, montar y desmontar el material en cada función, cargar a las espaldas con el éxito o el fracaso etc. Pero también significa risas, amistad, compromiso, cariño, diversión, alegría, solidaridad, viajes, comidas, centro de ocio etc...

En la balanza siempre gana lo positivo, lo negativo no permanece más de dos horas. Es tanto lo que se llega a percibir de un grupo teatral; en este caso en particular, Párodos; que nunca dejarás de pertenecer a él, es como una Madre que amamanta, protege y guía a sus hijos, que le da las alas para remontar el vuelo pero que está pen-

diente de todo lo que le acontece, para amortiguar el golpe o simplemente estar a su lado para sentirse acompañado y arropado. Con el tiempo y mucho esfuerzo esta Madre ha conseguido crear su propia familia, distinta, única, en la que rige el esfuerzo, el cariño, el compromiso, y dar todo lo mejor de cada uno para él y para todos los demás miembros familiares.

GRUPO DE TEATRO
CARPE DIEM

I.E.S. LA FORTUNA. Leganés

Premios recibidos

Curso 2006-2007

Primer premio en la categoría de tragedia grecolatina o comedia, griega con *Antígona* de Sófocles

El Instituto de La Fortuna se inauguró en el curso 1986-1987, en el municipio de Leganés como *Leganés VII*, siendo el único centro de bachillerato del barrio, en seguida se le dio el nombre que lleva, como bandera de este.

Comenzó como Instituto de Bachillerato y a partir de 1996 funciona como Instituto de Enseñanza Secundaria.

Tiene una especial configuración física estructurada en cinco edificios, cuatro de una planta y uno de dos plantas (donde se desarrollan las clases del 1º y 2º curso de Secundaria), esto supone una gran dispersión tanto de los recursos materiales como de los humanos y especial dificultad en la labor de control y vigilancia.

Consta de treinta aulas, tres laboratorios, diez departamentos, cinco despachos, un taller de Tecnología, dos aulas de ordenadores, un aula de Dibujo, un aula de Plástica, una sala de usos múltiples, Biblioteca, una sala de profesores, un cuarto para la recepción de padres, un cuarto TIC, un espacio de reunión de AMPA, gimnasio, pistas polideportivas en el recinto del centro y uso de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento, y cafetería para profesores y alumnos.

Hay que destacar el Jardín, concebido y realizado como un pequeño jardín botánico. Planificado desde su origen por el Jefe del departamento de Biología y Geología (especializado en Botánica) plantado y cuidado por todas las promociones de alumnos y profesores que han formado y forman parte del centro. Se compone de más de 55 especies de árboles y arbustos.

El alumnado procede básicamente de los dos colegios de Educación Primaria públicos del barrio. Paulatinamente se van incorporando alumnos inmigrantes recién llegados al país, y otros procedentes de centros externos al barrio que acceden aquí por traslado de domicilio, como resultado del actual desarrollo urbanístico.

PROYECTOS

- *Comenius*
Participación en el Programa *Citas culturales y gastronómicas*, coordinado por la profesora Jefe del Departamento de Inglés, con los socios de Francia (Coordinador del Proyecto), Portugal, Italia, Alemania y Lituania.
- *Plan PROA*
Programa de Acompañamiento Refuerzo, Orientación y Apoyo, con el propósito de ayudar a alumnos con posibilidades objetivas de conseguir los objetivos académicos suficientes para promocionar con sus compañeros.
- Estudio y estrategias de aprendizaje para tres grupos de alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO.
- Horario: 16:00 - 18:00 h los lunes y miércoles
- Monitores: antiguos alumnos del Centro.
- *Campeonatos Escolares*
Alumnos: todos los niveles
Tardes de martes y jueves de 16:00 a 18:00h.
Actividades: fútbol, balonmano y judo.
-Somos campeones de la Comunidad dos años consecutivos en Balonmano femenino.
-Segundo lugar en Judo
- *Apoyo a la Escuela*
Estudio guiado de las tardes: con la intención de atender las necesidades de todos aquellos alumnos que no puedan realizar los deberes en casa, o bien necesiten cualquier tipo de ayuda académica. Se realiza un control de asistencia estricto y una memoria de su aprovechamiento.
-Horario de 17:30 a 19:30h. de lunes a jueves.
- *Educación para la Salud*
-Semana de la fruta: para todos los cursos, en los recreos, en la primera semana de junio.
-Actividades sobre Educación Vial con la asociación Lucha Motera. Para los alumnos de 4º ESO.
- *Educación para la Paz:*
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL): actividades en todos los niveles y grupos sobre la Violencia de género, Racismo y Xenofobia, y Cooperación y Desarrollo.
-Carnaval en el barrio: comparsa formada por alumnos y profesores.
- *Equipo de Mediación:*
Formado por los delegados de convivencia donde se imparte formación a los alumnos colaboradores y también la difusión del Proyecto a nuevos profesores y familias.
- *Olimpiada del Saber:* de contenido académico como Fiesta final del curso.
- *Grupo de Teatro:*
Dirigido por la Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC): Grupo de 30 alumnos de distintos niveles de secundaria.

- *Revista Entérate:*
Capítulo aparte merece nuestra revista **Entérate**, que elaboran básicamente los alumnos del centro y que cumplió 20 años en el año 2009. Se puede consultar en nuestra página Web.
- *Educación Sexual*
Educación afectivo-sexual: dirigida a todos los alumnos de secundaria, en 4 sesiones en tutoría, dedicada la última al Taller de Preservativos en el grupo de 4º de ESO.
- *Prevención de Drogodependencias*
Proyecto Ponle un tapón al botellón, con la Fundación de Baloncesto. Dirigida a los alumnos de 3º y 4º ESO.
Leganavidad: Fiesta de Fin del primer trimestre.
Aguaness: Fiesta de Fin de curso.
- *Proyecto de Desarrollo Emocional*
Dirigida a todos los alumnos de primero de secundaria, en 8 sesiones en tutoría, durante todo el curso, los dos primeros trimestres a cargo de monitores externos (grupo Altera) y el último trimestre realizarán las actividades los tutores.
- *Actividad musical*
Coro de alumnos y profesores del Centro dirigido por la profesora de música.
- Salidas culturales vespertinas
Los alumnos y sus familias y los profesores. El Centro propondrá *Actividades Culturales Compartidas*, por la tarde, con una periodicidad trimestral.
- *Otras actividades*
  - Albergues de Convivencia en la naturaleza
  - Visitas culturales a Museos, teatros, cines y conciertos:
  - Trascine, Muvies
  - Viaje de Fin de Curso
  - Asistencia y representación en Festivales de teatro en: Sagunto, Segóbriga, Mérida.
  - Semana de la Ciencia
  - Salidas a la Naturaleza: Sendas ecológicas.
  - Exposición de trabajos de Plástica
  - Salidas culturales, mitológicas y arqueológicas: Ávila, Salamanca, Toledo, Segovia, Carranque, Cercedilla
  - Fiesta de Navidad
  - Fiesta Fin de Curso:
  - Planificación y cuidado del Jardín. Cultivo del Huerto. Granja avícola
  - Exposición y concurso de Maquetas.

AÑO 2003: SE LEVANTA EL TELÓN DE LOS JUEGOS DE TEATRO

Aquella mañana de septiembre, cuando propusimos a los alumnos de 4º de la ESO formar un grupo para hacer juegos de teatro, sólo nueve de casi cien alzaron la mano. Uno de ellos puso la condición de que no hubiera obligación de subirse a un escenario a representar una obra. Pocos meses más tarde fue esa misma alumna, cuando ya ensayábamos nuestra primera comedia, *Cásina*, de Plauto, la que dijo: “una frase más, quiero una frase más y que estrenemos ya”.

Teníamos un lema: “hacemos teatro para divertirnos”; el manual con juegos de teatro del profesor cordobés Pepe Cañas; la admiración por el Grupo gaditano Balbo y su director Emilio Flor, cuyos montajes de comedia frescos y desenfadados queríamos emular y muchas, muchas ganas de pasarlo realmente bien.

El Aula de Usos Múltiples se convirtió pronto en una plaza imaginaria donde los chicos jugaban a convertirse en unos perfectos “sin-vergüenzas”. Aprendieron a “llenar” el aula con su voz y a pasear transformándose en un joven enamorado, un viejo borracho, un soldado fanfarrón, una chica alegre y coqueta... decenas y decenas de personajes distintos que desfilaban por aquella plaza como por arte de magia, la magia del teatro.

Pronto aparecieron también las improvisaciones y las creaciones propias de los alumnos a partir de hechos cotidianos.

Durante cuatro o cinco meses no hubo una obra concreta que trabajar para representar, sin embargo los ejercicios de relajación, desinhibición, voz, expresión corporal y creatividad estaban dando sus frutos. Poco tiempo después comenzaron los montajes teatrales.

REPRESENTAMOS OBRAS DE TEATRO.

REPRESENTAMOS “CÁSINA” DE PLAUTO

Lisidamo: Juan Valdó. Viejo crápula que lucha lo indecible por “cornear” a su esposa. A toda costa quiere que la bella Cásina se case con su granjero, amigo y “comarido” Olímpion, para poder ir él “a mojar pan” a la granja cuando quiera.

Olimpión “El Paquetón”: Lorenzo Cerro. Noble hasta la médula, pasará con la bella Cásina-Cásino, la noche de bodas “más extraña” que jamás hubiera podido imaginar.

Calino: Luis Rebollo. Delgaíno y vacilón, acabará burlándose de sus dos anteriores contrincantes, exhibiendo sus mejores “dotes amorosas”.

Actriz del prólogo: Gema Luque. Tremendamente sensual, elegante y coqueta, hace una introducción del argumento de la obra, salpicada de finas reflexiones sobre el mundo clásico, el vino, el amor...

Cleóstrata: (Cleo para los amigos): Esther Hidalgo. Una señorona, muy señorona, algo trágica, a veces, algo ñoña, otras... y siempre dispuesta a no ser “corneada por su esposo Lisidamo”, pues, en el fondo, fondo, fondo... le quiere.

El novi@ va a desposarse con el granjero Olimpión

Mirrina: Raquel Íñigo. Vecina y amiga íntima de la esposa de Lisidamo. La llamamos “jarrica” por su constante manía de apoyar los brazos en las caderas. Es puro sentimiento, ingenuidad y las cosas siempre dichas “a las claras”.

Pardalisca: Paloma de la Flor. Es la sierva más atrevida, más loba, más leona... un auténtico zoológico de fieras de la selva erótica.

Sierva I: Raquel Galiano. Marchosísima presentadora de combates de boxeo.

Sierva II: Carolina Aguilar. Picarona motorista y árbitra de boxeo.

Sierva III: Paulina Orrico. Picarona y sensual, mueve carteles como nadie.

Sierva IV: Samanta Sánchez. Las señales de tráfico amoroso son su especialidad.

Sierva V: Soraya Garrido. Agarradora de mondongos.

Siervo/a (de sexo neutro): David Parra. Es un artista del meneo de pelotas.

GENTE IMPRESCINDIBLE:

Luces y sonido: Judith Díaz.

Escenografía: Carlos Herrero (prof. de Tecno), Estanislao Villero (prof. de Plástica), Carpe Diem y todos los chavales que se dejaron caer por el pasillo de dirección para ayudar en lo que pudieron.

Selección musical: Carpe Diem

Vestuario: Las mamás de Carpe Diem.

GRACIAS DE TODO CORAZÓN A QUIENES NOS AYUDARON EN TODO LO QUE LES PEDIMOS

Ana Ogando y Javier Rodríguez por sus consejos musicales (son profes de Música).

José Manuel Conde (profe de Religión) con la informática.

Mercedes Saló (profe de Educación Física) con su entusiasmo y su presteza a ayudar en lo que sea.

La Junta Directiva del centro por hacer que los problemillas dejaran de ser tales.

La Junta de Distrito del barrio de La Fortuna por cedernos su salón de actos para los ensayos.

Director: Juan Valdó Mauricio

LUGARES DE REPRESENTACIÓN

Debimos de representarla unas veinte veces entre los años 2004 y 2005 en los siguientes lugares:

- Junta de Distrito del barrio de La Fortuna de Leganés.
- Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid. (Festival de teatro grecolatino del Instituto de Teatro Grecolatino de Segóbriga (ITGLS))
- Teatro romano de Segóbriga en Cuenca. (Festival ITGLS)
- IES Los Cerros de Úbeda en Jaén.
- Centro de representación San Isidro de Tarancón en Cuenca. (Festival ITGLS)
- Centro Cultural Rigoberta Menchú de Leganés.

REPRESENTAMOS “ EL GORGOJO ” DE PLAUTO

Fédromo: David Parra. Joven libre, enamorado de una sierva y sin un chavo para liberarla. Tiene algunos problemillas al intentar pronunciar la erre.

Palinuro: David Calero. Siervo de Fédromo, a quien aconseja sobre el mal de amor. Va soltando pluma por donde quiera que va.

Leena: Paloma de la Flor. Sierva de la “chulaputinas” dueña de la amada de Fédromo. Ama a Don Rioja por encima de todo y permite que los enamorados se vean a escondidas.

Planesia: Gema Luque. Amada de Fédromo. Besa a su amado de mil maneras distintas.

Capadocia: Raquel Galiano. Chulaputinas dueña de Planesia. Sufre de “merdalosis”, es decir, todos los males del mundo.

El Gorgojo: Luis Rebollo. Parásito de Fédromo. Con su astucia, le conseguirá el dinero necesario para liberar a su amada Planesia. Su religión es la comida. Sus platos favoritos: el consomé con un huevo dentro, la tetilla de cerda y todas las demás comidas.

Licona: Paulina Orrico. Viuda del banquero Licón. Es muy sensual, coqueta y seductora.

Terapontígono Plantagidoro (“Terapo” para los amigos que no quieren atragantarse pronunciando el nombrecito): Javier Arconada. Es un soldado fanfarrón capaz de partir en dos un elefante con un abrelatas.

Sierva I: Samanta Sánchez / Ana Díaz

Sierva II: Raquel Iñigo / Patricia Maeso

Sierva III: Esther Hidalgo / Carmen Montes

Sierva IV: Paloma de la Flor.

Sierva V: Judith Díaz.

Este grupo de siervas son la alegría de esta huerta de amor, intriga y enredo. Son pícaras, dicharacheras y entusiastas seguidoras de toda la acción, que no permanecen impasibles ante nada.

Diseño de vestuario y maquillaje: Teresa Rodríguez (profe de Dibujo) y Ma Jesús Cueto (profe de Lengua y Literatura).

Escenografía y atrezzo: Carlos Herrero, Begoña Sesma (Tecnología), Estanislao Villero (Dibujo), Carpe Diem y otros muchos chicos del instituto.

Música y luces: Paulina Orrico y Judith Díaz.

Informática: Juanjo García (Matemáticas).

Dirige (todo lo que puede): Juan Valdó.

Lugares de representación:

Debieron ser unas quince representaciones.

- Junta de Distrito del barrio de La Fortuna en Leganés.
- Auditorio del Parque Torres de Cartagena. (Festival ITGLS)
- Centro de representaciones escénicas de San Insidro en Tarancón, dentro del festival del ITGLS. Aquí se representó cinco veces.
- Centro de tetrapléjicos de Leganés.

REPRESENTAMOS “ANTÍGONA” DE SÓFOLES**Reparto:**

ANTÍGONA: Raquel Galiano, CORIFEO: Neri Amigo, CREONTE: David Parra, EURÍDICE: Sheila Hernández / Alba Barra, HEMÓN: David Calero / Sergio Fernández, ISMENE: Paloma de la Flor, TIRESIAS: José Mª Rojo, GUARDIÁN I: Alberto Fernández, GUARDIÁN II: Javier Arconada, SIERVO: Mario López, CORO: Carmen Montes, Laura Martínez, Lara Rodríguez, Ana Díaz, Judith Díaz, Patricia Maeso, Paulina Orrico, Alba Barra, Jessica Siles, SOLDADOS: David Calero, José Mª Rojo, Mario López, Alberto Fernández, Javier Arconada, Cristian López, Jonatan González, César Díaz, Aarón Díaz, Sergio Fernández.

Música original: Carmelo Peciña, Rafael de Prada y José Aurelio Fernández.

Diseño de escenografía y vestuario, cartel y fotografías: Mª Teresa Rodríguez.

Confección de vestuario: Rosa Agea, Mª Rosario Martínez y Teresa Rodríguez.

Luminotecnia, sonido, realización de escenografía, informática: Carpe Diem.

DIRECCIÓN: Juan Valdó.

Lugares en que fue representada Antígona

- Unas quince representaciones repartidas por estos escenarios:
- Junta de Distrito del barrio de La Fortuna, Leganés.
- Teatro romano de Segóbriga. Festival del ITGLS.
- Auditorio del Parque Torres en Cartagena. Festival del ITGLS.
- Salón de Actos de IFEMA

PEQUEÑAS Y GRANDES HISTORIAS VIVIDAS CON EL TEATRO**En época de ensayos**

El grupo aumentó desde nueve hasta veintidós actores. Las razones fueron múltiples: “Ya había hecho teatro y me apetecía continuar”. “De esta manera me olvidé de los malos rollos que tengo”, “Quiero vencer mi timidez” “Acabo de llegar de Colombia y quiero conocer gente” “Vi a mis amigos en la primera representación de Cásina y quiero estar aquí” “Quiero experimentar cosas nuevas”...

Durante los juegos de teatro se pusieron de manifiesto las limitaciones y las cualidades de cada uno en voz y en expresión corporal. Aquellas en muchos casos las superamos

y éstas las explotamos al máximo. Siempre jugando. Todavía no teníamos obra concreta, sólo ejercicios de carácter general y pequeñas escenas, la mayoría creadas por nosotros mismos.

Alguno aprendió que se puede caminar erguido y hacer que su voz deje de temblar. Otros que podían imaginar y crear situaciones cómicas a raudales. Otros que podían emocionarse interpretando y llegar incluso a llorar actuando. Y por encima de todo, en aquellos primeros tiempos, tomamos conciencia de grupo y de lo que podemos ayudarnos y apoyarnos unos a otros si tenemos un fin común. Se anudaron lazos fuertes de amistad.

En las representaciones

Carpe diem, Carpe theatrum, "disfruta del momento, disfruta del teatro". Lo hicimos nuestro lema y vivimos intensamente la idea de transmitir alegría con las comedias y hondos sentimientos con la tragedia.

"Si nosotros lo pasamos bien, el público lo pasará bien". "Si nosotros sentimos dentro la tragedia, la haremos sentir a los demás".

Todos en corro, las manos juntas y todos a una voz "¡disfrutemos del teatro!, ¡Carpe.....Diemmmmmmm!

Cada actuación es única. Cada público diferente. Hay actuaciones inolvidables en La Junta de Distrito del barrio de La Fortuna, en Segóbriga,

Cartagena y el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid.

Técnicamente nunca fuimos perfectos, ni nunca lo pretendimos. Aún así alcanzamos un nivel de naturalidad en la interpretación bastante alto. Nunca se soltó texto sin más, siempre se interpretaba el texto desde el interior del personaje que por arte de magia habitaba por momentos dentro de nosotros. Había que sentir, que pensar y que moverse en todo momento como el personaje que éramos. Además, "La palabra se tiene que ver, el movimiento se tiene que oír" (Emilio Flor). De esta forma ahuyentamos la sobreactuación que con frecuencia se torna metálica y rompe la comunión entre espectadores y actores.

En una entrevista de los medios que cubren los eventos en IFEMA, alguien nos preguntó que cómo se podía conseguir tanta naturalidad en chicos tan jóvenes. Le respondimos que se aprende jugando, jugando a hacer teatro, jugando a transformarte en un personaje determinado y hacer cosas cotidianas y cosas extraordinarias sintiendo desde dentro palabras y acciones.

Como he dicho antes algunas actuaciones fueron inolvidables. Cito aquí cuatro: en Segóbriga con Cásina y Antígona, en el Paraninfo de la Complutense con Cásina y en el Parque Torres de Cartagena con El Gorgojo y Antígona. Al finalizar las representaciones, el escenario se llenaba de decenas de espectadores que querían hablar y conocer a aquellos actores que eran chicos de su edad y que tanto les habían hecho reír o tan hondo les habían hecho sentir. Les había emocionado el hecho de que fueran estudiantes como ellos, con parecidas formas de pensar, de vivir, de hablar, de vestir...y que habían conseguido algo tan extraordinario como es emocionar con el teatro.

Aún me emociono recordando los momentos en los que os vi entusiasmados y emocionados: “Estoy llorando, no sé por qué, creo que es de felicidad”. “¿Esto lo hemos hecho nosotros, que venimos de un barrio de ná?” “(En el puerto de Cartagena y con dieciocho años recién cumplidos) “Es la primera vez que veo el mar”. “Me han preguntado los profes que dónde tenía escondida esta voz ““Es increíble cómo me olvido de mis malos rollos cuando hago teatro”, “Una chica me ha pedido mi número de móvil, ¡es la primera vez que me pasa esto!”...

Y así hay un sinfín de comentarios, anécdotas y pequeñas grandes historias vividas con el teatro. Todas giran en torno a la autoestima y lo que es más importante: se despierta el afán de superación, empiezas a creerte de verdad que tus límites tan cercanos se pueden superar y ponerte nuevos retos más altos y más lejanos con el convencimiento de que la ilusión y el trabajo duro te harán superarlos.

EN LOS VIAJES

La idea de hacer una gira, Tarancón, Segóbriga, Cartagena, Úbeda, Madrid, ilusiona muchísimo, más con quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho años. Los ojos y la mente se abren de par en par y se descubren cuántas cosas diferentes y cuántas iguales hay fuera de nuestro barrio.

Pero el gran viaje llegó con Grecia. Habíamos ganado el Certamen de Teatro Grecolatino organizado por el MEC y el ITGLS con nuestra tragedia Antígona. No pudo haber mejor colofón. Aquí van algunas fotografías del viaje y algunos comentarios escritos por los chicos:

“¡Quién me iba a decir a mí que un teatro de barrio llegaría tan lejos! ¡Al teatro de Epidauró en Grecia!

“Desde aquí, Cabo Sounion, Egeo aguardaba el regreso de su hijo Teseo tras matar al Minotauro”

“Estos son unos de los mejores días de mi corta vida”

“¡Qué fantásticos e inolvidables días!

“¡Inolvidable, sencillamente inolvidable!

“Por un sueño, una ilusión hecha realidad. Carpe Diem pisó tierra griega, lo mejor que ocurrió jamás”

Gracias al Instituto de Teatro Grecolatino de Segóbriga que fundó Aurelio Bermejo hace más de dos décadas, cientos de miles de estudiantes y decenas de grupos de teatro han disfrutado de las obras grecolatinas. El apoyo del Ministerio ha sido y es fundamental para que siga viva esta gran ilusión hecha realidad. Que sea así per saecula saeculorum. Carpe Diem, CARPE.

GRUPO DE TEATRO

BALBO

I.E.S. DOMINGO. El Puerto de Santa María

Premios recibidos

Curso 2007-2008.

Primer premio en la categoría de tragedia griega/latina o comedia griega.

El ciclope de Eurípides

NUESTRO CENTRO

El I.E.S. Santo Domingo se encuentra situado en el centro histórico de la localidad de El Puerto de Santa María. El edificio corresponde a un antiguo Convento dominico de finales del siglo XVII, en el que cabe destacar su patio con naranjos, el claustro, la biblioteca, antigua iglesia, y la portada de influencia americana. En distintas épocas ha sido sede de las Casas Consistoriales, Ayuntamiento e Instituto de Formación Profesional.

En la actualidad ofrece enseñanzas de Secundaria y de Bachillerato en turno diurno más Secundaria de Adultos, Bachillerato y un Ciclo Superior de Vitivinicultura en el turno de tarde o adulto.

Al estar situado en el casco histórico es muy solicitado pero sus reducidas dimensiones no permiten un elevado número de grupos.

Como primer y principal objetivo, el Plan de Centro plantea el éxito educativo y académico. Por lo tanto, nunca dejaremos de esforzarnos por conseguir un elevado éxito en los resultados. Realmente estamos satisfechos de la formación que el alumnado recibe, a pesar de que las dificultades educativas y de aprendizaje han aumentado por muchos factores.

Como un aspecto positivo, reconocido en la ciudad y especialmente en los ámbitos educativos, es su sobresaliente participación en las propuestas culturales, ya en actividades complementarias o ya en las extraescolares.

La comunidad educativa y las autoridades culturales están orgullosas de nuestra participación en los actos relacionados con la creatividad y con el arte. Nuestro edificio no deja de

latir como foco de cultura ya que sus instalaciones (biblioteca, salón de actos, patio y claustro) son utilizadas no sólo por nuestro alumnado para sus actividades culturales, sino también por entidades, asociaciones y comunidades para sus eventos. La ciudadanía portuense solicita nuestras dependencias para sus ensayos, conferencias, propuestas, reuniones, etc.

Como principales agentes de cultura destacan los diversos grupos de teatro de adultos, las Asociaciones de Amas de Casa, las Agrupaciones Carnavalescas, El Orfeón Portuense; en resumen, todos se sienten felices de tener este centro como si fuera su casa.

La ciudad se siente orgullosa de que Santo Domingo sea corazón cultural y de que Teatro *Balbo* sea la actividad que más se ha consolidado en el tiempo y en sus propuestas creativas.

En la actualidad Teatro *Balbo* está constituido como asociación cultural y se gestiona de forma independiente al centro, pero seguimos manteniendo la misma relación que durante todos estos años.

El I.E.S. Santo Domingo ofrece a su alumnado Proyectos en todas las líneas educativas. Sobresale el proyecto de ser centro TIC con el que se anima a manejar recursos audiovisuales e informáticos. Participamos en Proyectos como el Plan Familia, Plan de Convivencia, Plan de Forma Joven, Plan de Lectura y Biblioteca, Plan de Paz, Plan de Solidaridad con Amal Esperanza, Hermanitas de los Pobres, Madre Coraje, etc.

Queremos decir como resumen que en nuestro Instituto se busca una formación íntegra en valores positivos y, lo más importante, que la ciudad nos quiere en todos los sentidos.

HISTORIA Y CURRÍCULUM

Balbo, nombre elegido como recuerdo de la ilustre familia que tuvo tanta importancia en las reformas romanizadoras de la antigua ciudad de Gades, es el último eslabón de una larga cadena de grupos de teatro (Histrión, Antioe, Baco,...) creados por Emilio Flor, profesor y catedrático de latín, como instrumento pedagógico para la enseñanza de dicha asignatura.

Emilio Flor, desde el curso 1974-75, su primer año de docencia, nunca ha dejado de realizar un montaje relacionado con el mundo grecolatino. Desde ese año y en todos y cada uno de los centros donde impartió clases: Universidad de Sevilla, Universidad de Cádiz, I.E.S. Isidro Arcenegui de Marchena (Sevilla), I.E.S. Wenceslao Benítez de San Fernando (Cádiz), I.E.S. Pedro Muñoz Seca de El Puerto de Santa María, I.E.S. Santo Domingo de El Puerto de Santa María.

Numerosos fueron los jóvenes que han tocado esta faceta de la cultura clásica.

Teatro *Balbo* ha llevado a escena casi la totalidad de las comedias de Plauto, destacando entre ellas: *Aulularia*, *Mostellaria*, *El Persa*, *El Gorgojo*, *Los Gemelos*, *Miles Gloriosus*, y una revisión del texto de *Rudens* realizada por Martín Bejarano, imprimiendo un aire nuevo y acentuando de esta forma los equívocos lingüísticos, la pérdida de la ilusión escénica y la tipificación de los personajes para acercarlo más al público actual.

Igualmente ha representado un sinfín de tragedias de los dramaturgos más célebres: Antígona de Sófocles, Coéforas de Esquilo, Troyanas de Eurípides, Electra de Eurípides.

Además de los montajes ya mencionados, el grupo se ha enfrentado a textos seleccionados por Emilio Flor y producidos expresamente para Teatro *Balbo* como es el caso del montaje Phersu, un paseo por las literaturas romana y griega donde se repasaban los versos de Catulo y Safo, las inscripciones funerarias de los romanos más distinguidos, la historiografía, el teatro, la sátira...

Dicho montaje se ha escenificado, especialmente, en Museos de temática antigua como son el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, el Museo Arqueológico de Jerez, el de El Puerto de Santa María, el de Guissona (Lleida) o los Museos provinciales de Cádiz y Almería.

Como actividad atrayente para el actor-agente y para el público-oyente seguimos ofreciendo en época estival visitas teatralizadas en los mismos espacios museísticos con textos basados en la historia de personajes y en los elementos expuestos en sus vitrinas.

Igualmente han sido divertidos y atractivos los pasacalles realizados en el Conjunto Arqueológico de Itálica y en el pueblo de Santiponce con personajes e historias de la antigua Itálica.

Otro espectáculo, creado y producido para el grupo y con el que en la actualidad está realizando representaciones, es el de *La mujer en la tragedia* de Martín Bejarano, un acercamiento entre la tragedia griega y el universo de Federico García Lorca.

Los escenarios en los que han sido representadas estas obras son de lo más diversos. Teatro *Balbo* ha actuado en aulas, patios, gimnasios, salones de actos de Institutos de Bachillerato y Universidades pero también en teatros con renombre como el Teatro Lope de Vega de Sevilla, el Teatro Arriaga de Bilbao, Teatro Novedades de Barcelona, Teatro Pavón de Madrid, Teatro Principal de Zaragoza, Teatro Cervantes de Alcalá de Henares, Teatro Isabel La Católica de Granada o el Teatro Pedro Muñoz Seca de El Puerto de Santa María. En los Palacios de Congresos de Santander, Sevilla y Madrid, en las Universidades de Cádiz y Coimbra (Portugal) y muy especialmente en los Teatros romanos de Cádiz, Baelo Claudia, Segóbriga, Sagunto e Itálica (Sevilla) y en el Campo de Marte de Tarragona. Asimismo en los espacios escénicos de las sedes de los festivales grecolatinos de teatro de Lugo, Gijón, Mallorca, Menorca, Cartagena, Tarragona, Málaga, Almería, etc.

También hemos participado en festivales de teatro profesional como el Festival Internacional de Teatro de Braga "MIMARTE" en Portugal o el Festival de Teatro Capvespres de Guissona (Lleida) ambos en 2005 con nuestro montaje de Miles Gloriosus de Plauto. Igualmente participamos en dos ediciones del Festival de Teatro de Comedias de El Puerto de Santa María, nuestra ciudad, con dos versiones de la misma comedia.

Queremos destacar especialmente nuestra participación en uno de los festivales de teatro profesional más importante de la península, el de Mérida, concretamente en la pasada LIII edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida en 2007 con nuestra propuesta de Las Troyanas, obteniendo un rotundo éxito.

En nuestra localidad, organizamos en cinco ocasiones otros tantos festivales grecolatinos presentando todas las propuestas del año y con la intervención del grupo de la Universidad de Coimbra invitado expresamente para la ocasión.

Siempre la dirección escénica ha sido compartida entre nuestro creador y el cuadro actoral más veterano y más implicado que seguía en contacto con el grupo.

En la actualidad dicho trabajo de dirección es llevado a cabo por Emilio Flor, máximo representante del grupo y de la filosofía que transmitimos con nuestros montajes, y por dos licenciados en Arte Dramático, Jose Pecho y Sara Nanpéh, además de Paco Crespo, colaborador y miembro del grupo desde sus inicios.

EVOLUCIÓN

En nuestros más de treinta y cinco años de existencia, la evolución en la forma de trabajar y enfrentarnos a los textos grecolatinos ha variado considerablemente. En los inicios de la aventura, con pocos conocimientos del hecho teatral y escasos de recursos, teníamos que poner imaginación e incluso como anécdota diremos que dinero de nuestros propios bolsillos para actuar. Pero las ganas de hacer teatro se imponía a las adversidades que encontrábamos en el camino y todos y cada uno aportábamos nuestro bagaje. El motor generador de las obras era el empeño, el tesón, las ganas de pasarlo bien y, especialmente, la ilusión.

Ahora, con la misma fuerza del primer día, sumamos herramientas teatrales como son el estudio y análisis del texto, la creación de los personajes, el ritmo, la precisión corporal dando mayor valor al acto teatral en sí mismo, empleando la disciplina actoral como mecanismo indispensable para llevarlo a cabo.

Nuestro principal objetivo es divulgar la cultura grecolatina para que los alumnos conozcan y aprendan a distinguir en nuestra propia sociedad los orígenes de nuestra cultura. Y que nuestros alumnos-actores aprendan a hacer teatro.

Retomamos el propósito del ilustre gaditano *Balbo* el Menor y continuamos con su mismo objetivo: difundir el teatro, pero esta vez en piedras de espectáculo y pasión. Y transmitimos nuestro eterno deseo: el teatro como risa, desenfado y fiesta. Y siempre buscamos evocar palabras de reencuentro con el pasado que hagan esponjar piedras y rocas antiguas con el aire de la brisa gaditana.

COMPONENTES

El número de componentes del grupo, a lo largo de nuestro periplo, ha sido muy variado, rondando los veinticinco alumnos en los primeros años de existencia, por curso, a los alrededor de quince que lo componen en la actualidad, alumnado del I.E.S. Santo Domingo y de los distintos centros de enseñanza de nuestra localidad. Anualmente y después de un curso de formación en verano, el grupo se renueva en un porcentaje próximo al 25% dado que por distintos motivos, especialmente a causa del comienzo de los estudios universitarios, los alumnos se ven obligados a tener que abandonarlo.

A lo largo de estos años todos los que han pasado por el grupo han aportado y puesto su granito de arena para que Teatro *Balbo* sea hoy como es y es por ello que no pode-

Aulularia, Mérida 2009.

mos más que agradecer a todos su participación en nuestra humilde historia. Y como es imposible citar a todos y todas en estas líneas queremos decir que sin su esfuerzo e ilusión hoy no estaríamos aquí.

Los componentes actuales de Balbo son: Kike Atalaya Gómez, Javier Beuzón Neva, Álvaro Díaz Crespo, Jesús Lavi Peinado, Elena Mª Obregón Rodríguez, Gabriel Piñero Hernández, Juan Ramón Real Buhigas, Julia Rincón Valadez, Livia Tena Caballero, Paula Alonso Márquez, Miguel Ángel López-Cepero Reina, Alex Jarque González, Isaac Romo Racero, Sara Nanpéh, Emilio Flor, Paco Crespo, Dioni Torres, Kiki Guerrero y José Pecho.

En todo este camino recorrido podríamos nombrar un sinnúmero de anécdotas que llenarían cientos de páginas. Historias divertidas, a veces sorprendentes, misteriosas, dispares y en multitud de ocasiones disparatadas. Teatro *Balbo* ha sido y es una gran familia con sus alegrías y sus tristezas en el mundo de sus relaciones. Enseña a convivir y siempre el trabajo solidario y la humildad prevalecen en sus relaciones.

Mencionar que la ilusión por actuar ante miles de jóvenes ha hecho que ni las más adversas condiciones meteorológicas (lluvia, nieve, viento, frío o 40° C a la sombra a las 12.00h) con las que, en algunas ocasiones nos hemos enfrentado, nos obligaron a suspender una función.

Han sido tantas las noches completas pasadas al abrigo de un sillón de autobús atravesando la península para llegar a los lugares de representación que nuestros cuerpos en un futuro darán cuenta de la historia. Y han sido tantos los profesionales del volante que han compartido nuestras vidas en las giras realizadas para nuestras actuaciones que son ya nuestros segundos padres. Y siempre estaremos agradecidos a los organizadores y al público que apostaron por esta aventura que nos hace tan felices.

Sí es anécdota destacada que algunos y algunas han encontrado en la aventura cultural y teatral su vocación y su desarrollo profesional. La representación teatral, el cine, la docencia teatral, la gestión o la empresa cultural les ofrecen su alternativa personal.

OTRAS ACTIVIDADES

Preocupados por la formación continua de los alumnos componentes del grupo, planteamos actividades complementarias.

El alumnado recibe enseñanza a través de cursos intensivos impartidos en verano por la dirección del grupo. Así mismo, siempre que es posible, se les beca para recibir cursos o talleres impartidos por especialistas en cada materia relacionada con el arte dramático.

También el grupo es agente creativo en la formación ya que realizamos ponencias en distintos foros de la enseñanza. Sobresalen cursos impartidos en los CEP (Centro del Profesorado) de la variada geografía española. A saber: Santander, Pamplona, Madrid, Baleares, Sevilla, Jerez, Cádiz, Motril, Cartagena

Además hemos impartido cursos de formación en las Universidades de Cádiz y Barcelona y fuera de nuestras fronteras en las Universidades de Coimbra y Lisboa.

Los cursos más solicitados han sido de iniciación al teatro grecolatino y especialmente a la lectura dramatizada de textos grecolatinos, destacando en este apartado los impartidos en la Universidad de Cádiz en cursos de verano y durante el curso escolar.

Siempre que por parte del profesorado se nos ha solicitado colaboración para iniciar su aventura teatral, nos hemos desplazado para ofrecer nuestro humilde trabajo. Es motivo de alegría que ya existan tantos grupos juveniles por todas las comunidades españolas investigando en el teatro grecolatino y nos alegra especialmente que en algunos de ellos colaboráramos en asegurar sus primeras raíces.

En los últimos años, organizamos lo que hemos dado en llamar Jornadas Grecolatinas donde los jóvenes estudiantes asisten a la representación de una tragedia griega y una comedia romana, acompañadas ambas de una charla previa.

Se han celebrado en nuestra ciudad y en localidades cercanas como Jerez, Puerto Real, Sanlúcar y Prado del Rey.

VIAJES

Nunca se nos olvida en los desplazamientos a otras ciudades la posibilidad de acercarnos a su cultura, a su pasado, a ampliar conocimientos del entorno y de su sociedad. Es gratificante comprobar cómo se enriquece el bagaje cultural de un alumnado de Secundaria o Bachillerato con los viajes a otras comunidades.

Alumnos y alumnas que se mantienen en Teatro *Balbo* como componentes durante tres cursos al menos, es normal que visiten diez ciudades donde están asentados los es-

pacios escénicos de la actuación. Si se mira el número de actuaciones por año podemos encontrarnos que dichos alumnos han visitado Mérida, Itálica, Madrid, Lugo, Gijón, Bilbao, Cartagena, etc.

La importancia del viaje como hecho educativo es enorme en cada uno de ellos pero sí queremos destacar nuestro viaje a Atenas. El grupo tuvo la oportunidad de interpretar Coéforas de Esquilo y Troyanas de Eurípides en la Universidad de Atenas en el año 2007 siendo recibidos por el cónsul español, el Nomarca (Alcalde) de Atenas y la Rectora de la Universidad.

Destacó en el viaje el apartado cultural con excursiones realizadas a la misma ciudad de Atenas, Egina, Sounion, Torico, Tebas, Delfos, Micenas, Tirinto, Argos, Epidauro, Eulisis, Corinto y Nemea.

En el mismo sentido, señalamos los viajes en verano a Portugal para participar en sus festivales de teatro grecolatino, con visitas a Coimbra, Viseu, Braga, Tomar, Guimaraes, Tibaes, Lisboa, Sintra

El último viaje realizado, desde el punto de vista cultural, ha sido a Madrid con el objetivo de asistir a representaciones de la cartelera teatral de la capital española y disfrutar de espectáculos de elevada calidad, tomando conciencia de lo que se realiza en la actualidad en el panorama teatral español, además de las visitas a sus museos.

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES GRECOLATINOS

En tantos años de historia decimos que hemos participado en la gran mayoría de festivales de teatro grecolatino y siempre hemos estado abiertos y alegres ante la llamada de organizadores de cualquier sede. Así destacan por comunidades:

- Andalucía: Baelo Claudia, Itálica, Sevilla, Marchena, Granada, Málaga, Almería
- Aragón: Zaragoza
- Asturias: Gijón
- Baleares: Mallorca, Menorca
- Madrid: Madrid, Leganés, Alcalá de Henares, Rivas Vaciamadrid
- Cantabria: Santander
- Castilla-La Mancha: Segóbriga
- Castilla y León: Clunia
- Cataluña: Barcelona, Tarragona
- Comunidad Valenciana: Sagunto
- Euskadi: Bilbao
- Extremadura: Mérida, Regina
- Galicia: Lugo
- La Rioja: Logroño
- Murcia: Cartagena
- Navarra: Pamplona

Y ya hemos mencionado nuestra participación en el Festival de Teatro Clásico de Portugal.

El Cíclope, Baelo Claudia 2009

VALORACIÓN DE NUESTRA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO

Participar en una sola ocasión y obtener premio con el montaje de *El Cíclope* supuso una gran satisfacción para el grupo ya que se había apostado por un trabajo más disciplinado en la utilización de los recursos escénicos. Con la ayuda de una mayor economía en la escenografía y el vestuario, mas un trabajo musical continuo enriquecieron el trabajo investigador de la dramaturgia.

No obstante, nuestra filosofía no es competitiva, simplemente buscamos la divulgación y el conocimiento de la cultura grecolatina en general y su teatro en particular.

Desde este punto de partida queremos apostar por la posibilidad de que en un futuro se organice una muestra de los nuevos montajes presentados en el curso correspondiente, en una semana de convivencia en alguna localidad para que los grupos intercambien métodos y técnicas de trabajo y que sus componentes se conozcan entre sí. Esto ayudaría a acercar posturas y a enriquecer nuestro conocimiento.

IMPORTANCIA DEL TEATRO EN LA EDUCACIÓN

Ya decíamos que en el año 1974 Emilio Flor, como profesor de latín, descubre el teatro grecolatino como una herramienta cultural con aplicación educativa. El teatro ha facilitado unir la educación académica en latín y griego con la educación artística de los jóvenes. Desde Teatro *Balbo* queremos dar gracias a los docentes entusiasmados por descubrir en la divulgación de las artes escénicas uno de los medios didácticos más sobresalientes de la enseñanza, además de educar con actividades de índole experimental,

práctica y no tan teórica. Por eso alabamos las excelencias del alumnado y del profesorado que con gran respeto y humildad participa en la aventura del juego dramático y especialmente del teatro grecolatino.

Las autoridades no olvidarán nunca que organizadores y participantes de nuestros festivales han velado por formar espectadores, críticos y activos, creando el teatro como un proceso transversal en el proceso educativo de los centros de enseñanza. Seguro que las actuaciones han ayudado y ayudarán a los jóvenes en percepción artística.

En Teatro *Balbo* estamos convencidos de que:

- La actividad teatral es fuente pedagógica y creativa.
- El mundo del teatro es un arte colectivo, basado en el respeto mutuo y en la colaboración que amplían las facultades de relación.
- El mundo del teatro y de su literatura ayuda al conocimiento de nuestro interior y de nuestro entorno.
- El teatro como hecho creativo nos acerca a nuevas actitudes ante la vida y a un continuo proceso de búsqueda vital.
- La elección de las Artes Escénicas, como otras experiencias culturales o medioambientales, crea hábitos de vida saludable y de goce en nuestra vida.

Por lo tanto, el teatro en los institutos es y debe ser vehículo de comunicación y entendimiento dentro de la comunidad. Como elemento integrador, favorece las relaciones e incorpora convivencia y tolerancia. Así se comprueba año tras año. Si no se creyera en esta actividad, Teatro *Balbo* no hubiera existido tantos cursos.

Siempre, el alumnado que se ha acercado a la experiencia teatral, ya como agente-actor, ya como paciente-espectador, juega y es feliz, pero en numerosas ocasiones aumenta en crecimiento estético, siente y percibe con experiencias distintas, descubre y experimenta, desarrolla nuevas disciplinas de conocimientos, se socializa y adquiere habilidades para la vida diaria. Y no digamos su mejora de comunicación, su mejora en lectura comprensiva, su seguridad en expresión corporal, su conocimiento del gesto acompañado de la palabra, su dominio de la voz, del cuerpo, del espacio, su aprendizaje de la escucha.

No nos cansaríamos de citar lo beneficioso que el teatro es para la personalidad del joven, a saber, mejora el diálogo, suprime barreras, aumenta su autoestima, cultiva la memoria, crece en equilibrio y armonía. Decimos que el teatro interpreta la realidad, conduce a un mundo real o imaginario, moviliza, remueve nuestro interior.

El mundo de la interpretación es el mundo de la libertad, de la creatividad, el mundo de la socialización

Y lo más destacado, es un trabajo en equipo, funciona gracias al esfuerzo y compromiso de todos y de todas, necesita la cooperación y la coeducación aportando valores de convivencia y tolerancia.

Siendo nuestro alma mater profesor de latín, los componentes de Teatro *Balbo* hemos comprendido que se entiende mejor la literatura actual tomando como referencia los textos de los autores griegos y romanos. Con nuestros montajes, estudiamos textos

Rudens, Itálica 2010

épicos, epigráficos, textos de comedia, de tragedia, de lírica, de oratoria. Ninguna literatura sería comprensible sin autores como Menandro, Plauto, Cicerón, Sófocles, Safo, Catulo, Horacio.

Con el acercamiento a la tragedia y la comedia antiguas el alumnado ha comprobado que el verdadero actor de la vida es el pueblo, el pueblo y su teatro espontáneo. El teatro que interesa, insistimos, es el del pueblo espontáneo que se manifiesta con sus tristezas y alegrías, fiestas impregnadas de canto, baile, gesticulación, saltos, con sus celebraciones por cosechas, bodas, nacimientos, muertes, divinidades.

En la tragedia, desde los primeros ensayos, partimos de la base que el teatro griego es mito, es ritual, es religión. Desde hace dos cursos hemos iniciado una nueva forma de enfocar la dramaturgia ya que hacemos un planteamiento más claro del conflicto y su desenlace sin olvidar el texto antiguo. Siempre animamos al público a que afle la mirada y agudice la escucha, por lo tanto, es conocida nuestra frase, la frase de nuestro maestro:

“Hay que mirar la palabra y oír el cuerpo”

Siempre hemos tenido mayor facilidad con la comedia por la propia personalidad del estudiante gaditano. El entorno, y nuestro espacio facilitaban un tipo de propuesta de la comedia basada en la libertad del actor y en la frescura de la espontaneidad. Hoy estamos investigando un nuevo planteamiento de la comedia paliata preocupándonos especialmente de hacer reír con el propio y “único” texto de Plauto. Todo ello lleva un proceso de reflexión y a un trabajo más técnico y disciplinado. Las dos propuestas y los

dos tipos de lenguajes escénicos son igual de válidos para acercar la comedia grecolatina.

En resumen lo que buscamos es que el público situado en las gradas de hermosos e históricos edificios se deje llevar por un grupo de jóvenes, ayer severos, disciplinados y serios, hoy pícaros, desvergonzados para que modifiquen el silencio y la compostura en risas y carcajadas participando en el espíritu de la fiesta del teatro.

No podemos terminar estas líneas sin enviar un caluroso abrazo de agradecimiento y amistad al alumnado que asistió y asiste a estas representaciones, al profesorado, a los organizadores, a las autoridades educativas, que aprueban éstas y parecidas iniciativas culturales de los jóvenes.

Y POR SIEMPRE, EL TEATRO.

GRUPO DE TEATRO
EOS THEATRON

I.E.S. FORAMONTANOS. Cabezón de la Sal

Premios recibidos

Curso 2009-2010

Primer Premio.

En la categoría de tragedia griega/latina o comedia griega, con la obra *Pasaje a Ítaca*,
versión sobre textos de Homero.

CABEZÓN DE LA SAL

Cabezón de la Sal es un municipio de la comunidad autónoma de Cantabria que dista 42 Km de la capital de la provincia y 12 de la costa. Está situado en la hoz de Santa Lucía, horadada por el río Saja, que discurre paralelo a la Sierra del Escudo de Cabuérniga. Eje de comunicaciones y cabeza del municipio, está rodeado por gran número de pueblos pequeños que configuran con Cabezón una de las comarcas más bellas y significativas de la zona occidental de Cantabria, lo que ha hecho posible que se den unas condiciones inmejorables para el turismo.

La denominación de Cabezón de la Sal proviene de la época en la que los romanos dominaban la actual Cantabria, ya que “cabezón” deriva del término “Kapezone” que significaba “medida”, y era utilizado para el comercio de sal, fuente de riqueza del lugar, con importantes minas de este producto, lo cual a su vez supuso la denominación “de la Sal” a esta población.

La ruta de los *foramontanos*, que comienza en Cabezón de la Sal y termina en Bárcena Mayor, es el paso natural que ya desde la prehistoria la gente usaba para pasar sobre los montes cántabros. Los romanos construyeron una pequeña calzada en la ruta de los *foramontanos* y en el tiempo de la dominación árabe todos los que inmigraban al reino de Castilla usaban ese paso.

IES FORAMONTANOS

El IES Foramontanos está ubicado en la cabecera del Valle de Cabuérniga, en Cabezón de la Sal, y recoge un número elevado de alumnos/as procedente de otros núcleos rurales más pequeños.

El entorno de nuestro alumnado se caracteriza por los condicionantes ligado a un entorno rural y a las características propias de la dispersión geográfica.

Nuestro centro oferta las siguientes enseñanzas:

- Etapa obligatoria de Secundaria (se ofertan en la modalidad de bilingüe Español-Inglés).
- Bachilleratos de Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias y tecnología.
- Tres ciclos formativos de grado medio (“Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Natural”, “Gestión Administrativa”, e “Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Líneas”).
- Tres ciclos formativos de grado superior (“Administración y Finanzas” y “Mantenimiento de Equipo Industrial”: Organización y Gestión de los Recursos Naturales y Paisajísticos).
- Un Programa de Cualificación Profesional Inicial “Ayudante técnico de parques, viveros y jardines”.

Los principios pedagógicos que inspiran nuestra labor docente se plasman en la consecución de fines como:

1. El pleno desarrollo de la personalidad del alumnado
2. La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia
3. La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.

Debido a las singulares características que configuran el entorno rural de nuestro centro, somos conscientes que para incentivar y desarrollar entre nuestros alumnos/as la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación y para prepararlos en el ejercicio de la ciudadanía y en la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento, debemos desarrollar otras actuaciones al margen de las puramente académicas.

Pretendemos así, fomentar la calidad de la educación para todo nuestro alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias, al igual que la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades y la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia.

Todo esto para hacer de nuestros alumnos unos ciudadanos educados en la libertad, capacitándolos para una libre elección entre las diversas opciones que en la vida se ofrezcan. Educados en la responsabilidad, transmitiendo y formando a los alumnos/as en la consecuencia personal ante los hechos, teniendo en cuenta su madurez y edad.

Educados en la paz y la tolerancia, fomentando hábitos que propicien una cultura de la «No Violencia» y el respeto a los demás. Educados en la igualdad y la diversidad, evitando la discriminación, priorizando la Igualdad social y atendiendo a la diversidad intelectual, cultural y social. Educados en la igualdad entre sexos, impulsando una educación que favorezca la igualdad entre ambos sexos y que ayude a prevenir la violencia de género. Y, como no, educados en la creatividad, estimulando toda conducta espontánea y todas las manifestaciones que tengan un acento personal y no meramente repetitivo.

Queremos, en definitiva, priorizar los aprendizajes activos, reflexivos, inteligentes y conectados con la naturaleza y la vida socio-cultural. De esta manera queremos que la educación contribuya a formar ciudadanos que participen libre y responsablemente en las instituciones políticas y sociales de la comunidad en la que les corresponde vivir en un futuro próximo.

Para concretar todos estos principios y fines educativos, se hace necesaria la apertura de nuestro centro a la comunidad, para poder adquirir y desarrollar los aprendizajes formales y no formales. Además de nuestro grupo de teatro “EOS THEATRON”, desarrollamos otra serie de actividades en relación con nuestro entorno sociocomunitario:

- Proyecto Agenda 21 Escolar: “Foramontanos siguiendo los pasos del bosque”:

“Foramontanos siguiendo los pasos del bosque”: con este proyecto pretendemos que el alumno observe los cambios producidos en su entorno, para la consecución de estos objetivos se han llevado actividades como: Producción de planta autóctona a partir de un vivero forestal escolar, jornadas de sensibilización forestal, curso de prevención de incendios forestales o salidas para conocer ecosistemas naturales de la zona.

- Colaboración con O.N.G.'s.
  - a) SOS Sahara: Se invita a la comunidad educativa a participar en la recogida de alimentos.
  - b) Celebración del día de la no violencia y la paz con la realización de una marcha con el lema “Juntos construimos la paz”.
  - c) Shoes For Africa: El objetivo de la campaña es recoger zapatos que la gente ha dejado de usar y enviarlos a África.
  - d) Orfanato De Bal Mandir (Nepal): El centro está comprometido en sufragar los gastos que anualmente genera la escolarización de Puja, una niña que reside en el orfanato.
- Programa Bilingüe

Nuestros alumnos/as, además de aprender el idioma inglés desde diferentes asignaturas, también aprenden contenidos de la cultura anglosajona. Para darle sentido se han realizado actividades que promueven al aprendizaje y la inmersión lingüística de la lengua inglesa a través de viajes de estudio a Londres, intercambios, campamentos. Especial relevancia tiene El programa Global Classrooms, está basado en el Modelo de Naciones Unidas —simulaciones de reuniones de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, del Consejo de Derechos Humanos y otros cuerpos multilaterales— que proporcionan a los estudiantes la oportunidad de ponerse en el lugar de los embajadores/as de países miembros de la ONU.

- SAL TV

Sal-TV es la televisión de nuestro instituto. Está formada por un grupo alumnos/as que junto con su profesor hacen reportajes de todo tipo: culturales, educativos, deportivos...

Cuando realizamos un reportaje, un grupo de alumnos se desplaza al lugar de la noticia y allí recoge imágenes del acontecimiento y hacen entrevistas a los organizadores, visitantes y protagonistas del evento.

- Los Ecos del Fora.

Revista escolar del IES Foramontanos, que pretende ser un vínculo de unión entre la comunidad educativa. Con dos tiradas anuales de 650 ejemplares cada una, pretende ser, además de un vehículo de expresión para nuestros alumnos/as, un medio de difusión del acontecer diario en la vida del centro. El eje principal que vertebra su contenido es la educación en valores.

- Encuentros con escritores

Algunos escritores relevantes del panorama nacional visitan la biblioteca del centro con la intención de incentivar la lectura entre nuestro alumnado, como ha sido el caso de Laura Gallego y Enrique Vegas.

- Maletas viajeras

Son maletas que llevan una muestra de los fondos de la biblioteca del Instituto Foramontanos para las familias.

- Consulta joven

La Consulta Joven, atendida por profesionales del ámbito sanitario pertenecientes al Servicio Cántabro de Salud, es un servicio que se ofrece dentro del instituto, y que aporta todo tipo de información para tener una vivencia responsable y un conocimiento adecuado de la sexualidad.

- Euroescuela

Asiduos participantes del Programa Euroescuela, hemos sido los ganadores en dos de las ediciones de los últimos cinco años.

- Escuela Europea de Consumidores

Cada año participamos en los programas y concursos que propone la Escuela Europea de Consumidores, con sede en Santander. Plantea objetivos como la formación de consumidores y comerciantes para hacer posible que las relaciones mutuas se establezcan en términos de equidad, potenciando la concertación y el conocimiento de los derechos y obligaciones de ambas partes en las transacciones de consumo.

- Escuela de Padres

La Escuela de Padres es un programa formativo-preventivo que se inicia en la colaboración entre la AMPA del IES Foramontanos y el propio centro. Se trata de orientar

a los padres en la importancia que ellos mismos tienen en el proceso de desarrollo de la personalidad de sus hijos.

- Equipo de Mediación en Conflictos

Desde el curso 2006-07 funciona en nuestro centro un grupo de Mediación en Conflictos. Se trata de un grupo de profesores/as que se han formado en técnicas de resolución de conflictos y que tienen como objetivo mejorar el clima de convivencia del instituto. Su objetivo es hacer funcionar la mediación como una herramienta en la resolución de conflictos.

- Proyecto de alimentación sana: ERES LO QUE COMES

Se trata de incentivar a los alumnos en el consumo de hábitos alimenticios sanos, mediante la ingesta de alimentos frescos ricos en fibras y vitaminas y, en general, bajos en calorías.

Para ello se realiza un reparto gratuito de frutas, yogurt líquido, frutos secos y leche pasteurizada en los recreos. Se entrega una ficha nutricional acompañando al alimento.

- Jornadas Culturales.

Durante dos días de los meses de marzo o abril se celebran en el IES Foramontanos las Jornadas Culturales, jornadas en las que se dan unas clases fuera de lo común: se practican juegos, talleres, deportes y otras muchas actividades que no se realizan habitualmente.

MEMORIA DE EOS THEATRON

1. BREVE HISTORIAL DEL GRUPO

EL grupo EOS THEATRON está integrado por jóvenes de la Comarca de Cabezón de la Sal, en Cantabria. Tiene su sede en el IES Foramontanos y nace como continuación de otro grupo anterior, ANOMOS TEATRO, que comenzó su andadura en el año 92 y que desde entonces ha venido desarrollando diversos montajes basados en textos grecolatinos y especialmente tragedias griegas.

Tanto uno como otro han surgido de la necesidad vocacional de su directora, la profesora de lenguas clásicas Mª Eugenia Martínez Bernal, por llevar a cabo su sueño, crear y transmitir TEATRO, con mayúsculas.

A lo largo de todos estos años ha contado con un grupo variable de jóvenes de quince a veinte años, alumnos de los dos Centros de la Localidad y en algunas ocasiones, ex alumnos que han vuelto a sentir la “imperiosa” llamada del teatro y que agradecen que les abramos las puertas de nuevo a una experiencia que les marcó profundamente en un momento muy concreto de sus vidas.

TRABAJOS REALIZADOS

- BACANTES (1997)

La idea surgió en otoño, en la poza de Herrera de Ibio, un pueblecito cántabro encañonado entre montañas. El agua corriendo por las piedras y el viento del otoño jugando con las hojas me recordaron esos atardeceres que debieron gozar las bacantes en el Monte Citerón, descansando

de obligaciones, responsabilidades y estrechas normas sociales. Y nació “Bacantes”. Nos subimos a la poza y grabamos un audiovisual dormidas sobre las piedras... en pleno otoño, qué frío!

La estrenamos en una nave industrial con dos grandes cubos de hierro móviles forrados de tela blanca a modo de pantallas realizados por los alumnos de la Escuela Taller de la localidad. Se realizaron juegos de sombras, se proyectó nuestro particular Citerón y los cubos se deslizaron por la nave dispersando o concentrando al público que trataba de sortear - atónito y desconcertado al principio y entusiasmado conforme avanzaba la obra - el movimiento constante de los actores. Dioniso, nuestro protagonista, se cortó la espalda con un ánfora de vino en la primera escena y sin embargo aguantó hasta el final saltando y corriendo sin parar. El público me felicitó por la veracidad de una de las escenas: un Dioniso encarcelado sujeto por cuerdas elásticas, colgando de un arnés en medio del cubo, y una espalda muy bien “caracterizada” con surcos de sangre! Tras los aplausos, nos fuimos todos a celebrarlo con él al Centro de Salud. Dos puntos y una botella de vino, por seguir con el espíritu de las Bacantes!

Fue nuestro especial homenaje a “La Fura dels Baus” Participaron diecisiete alumnos de segundo ciclo de la ESO y Diego, nuestro héroe, de un ciclo formativo de mantenimiento de equipos industriales.

- MEDEA “ El héroe ya no es necesario”(1999)

Esta adaptación de Medea se ideó para una carpa al aire libre rodeada de jardín: la Casa de Cultura Conde San Diego de Cabezón de la Sal. Esta vez nos fuimos a grabar a la playa, a Mogro. Desde allí casi se pueden divisar las rocas azules que tuvieron que traspasar los Argonautas. Era invierno y tuvieron que meterse en el agua vestidos hasta las rodillas. Necesidades del guión. Termo caliente de chocolate y algún que otro resfriado. Los pocos paseantes se llevaron un buen susto cuando hicimos resonar un cuerno de venado. Del entramado de hierro de la carpa suspendimos a las actrices, arañas inquietantes con linternas de minero, formando una inmensa maraña de hilos de luz. Sobre una plataforma móvil en varias alturas apareció Medea. Jasón se descolgó del techo interponiendo una red entre su pasión por la extranjera y sus ambiciosos objetivos. A las actrices se les durmieron las piernas balanceándose en las alturas y algunas tuvieron que superar el vértigo!. Ahora Jasón es monitor de tiempo libre y le encanta la escalada. Medea, al cabo de diez años, volvió al teatro y se convirtió en la Madre atormentada y dura de “Bodas de Sangre”.

Participaron 12 alumnos de 4ºESO y Bachilleratos.

- “TROYA NIVEL VII-A” (2001)

Adaptación de la tragedia “Troyanas” de Eurípides con la incorporación de textos poéticos contemporáneos. Dicen que el Nivel VII-A fue el estrato arqueológico que correspondió a la ciudad arrasada por el fuego. Fue un trabajo de fuerte carga musical realizada por los actores jugando con palos y grandes bidones de latón, en un ejercicio de percusión que nos costó nuestros esfuerzos por la falta de oído musical de su directora! Recuerdo la búsqueda de esos bidones, tras un largo peregrinar por todas las gasolineras y talleres “mendigando” barriles vacíos de aceite! Un fondo de grafitis desconchados enmarcaba la desolación de la ciudad incendiada. Sobre las troyanas vencidas un montaje de fotografías de Emilio Salgado para recrear

el dolor y la pérdida que conlleva cualquier guerra, especialmente para las mujeres, hijas, esposas, madres.

Un domingo nos fuimos a la playa de Santa Justa, una cala encajonada entre acantilados con una diminuta capilla engarzada en la roca. Descargamos palos y bidones y representamos la obra para nosotros mismos –por llevarnos ese recuerdo - y para el asombro de los incrédulos bañistas.

El mar lo ensordece todo, lo agranda, lo dignifica, y parece que realmente estábamos en la playa de Troya, aguardando las naves que habían de llevar a Grecia a las troyanas cautivas y a sus sueños.

Participaron 12 alumnos de 4ª ESO y Bachilleratos. Sea esta pequeña reseña in memoriam de Christian Renedo, el Mensajero, que nos ha dejado para siempre.

- “MANÍA KAÍ THANATOS” (2003)

Montaje teatral basado en fragmentos de “Hipólito”, “Orestíada”, “Medea” y “Troyanas” creando un primer bloque –Manía- en el que se planteaban las graves consecuencias de la pasión desmedida y un segundo bloque –Thánatos- que reflejaba los desatinos y el sufrimiento de la guerra. Como veis, la guerra de Troya nos marcó!. Varias escenas enlazadas entre sí por la pasión de los personajes femeninos. Seis actores y tres cuerpos de andamios. Un juego con los cuatro elementos: nos embadurnamos de arcilla, nos echamos cubos de agua y tratamos sin éxito de encender un fuego (el agua empapó las cerillas). Los personajes se desdoblaban, tres Medeas para tres Jasones, la Medea agua, la Medea tierra y la Medea fuego.

Participaron 6 alumnos de Bachillerato y cinco eran de Humanidades: la pasión por el teatro se traslada a clase y siempre termino por enganchar a alguno! Uno de ellos es ya licenciado en Artes Dramáticas por la RESAD de Madrid.

- DEL LABERINTO BORGIANO (2004)

Montaje creado a partir de textos de Jorge Luis Borges sobre el Laberinto y su particular alegoría de la vida.

Hicimos una particular puesta en escena de su relato corto “La casa de Asterión”, jugando con el coro griego e incorporando otros textos y poemas contemporáneos sobre el laberinto de Creta y su significado. A ritmo de Jazz, un escenario vacío, siete actores y unos cuántos sprays de pintura para expresar, en una inmensa cinta de papel de embalar que recorría las paredes del patio de butacas, palabras, sueños, deseos... con un lema NO PERDER EL TIEMPO.

Con esta obra participamos en el IX Certamen de Teatro organizado en Gijón “Abierto hasta el amanecer”, dentro de su programa de Ocio Juvenil. Dormimos en un Albergue y recuerdo que Gijón estaba en fiestas... hay que tener cuidado con la Sidriña, eso también lo recuerdo! Nos fuimos un grupo 8 de alumnos de 4º ESO que impartían conmigo la Opativa de Taller de Teatro.

-BODAS DE SANGRE (2008)

Adaptación de la obra de Federico García Lorca: tras un estudio del maravilloso

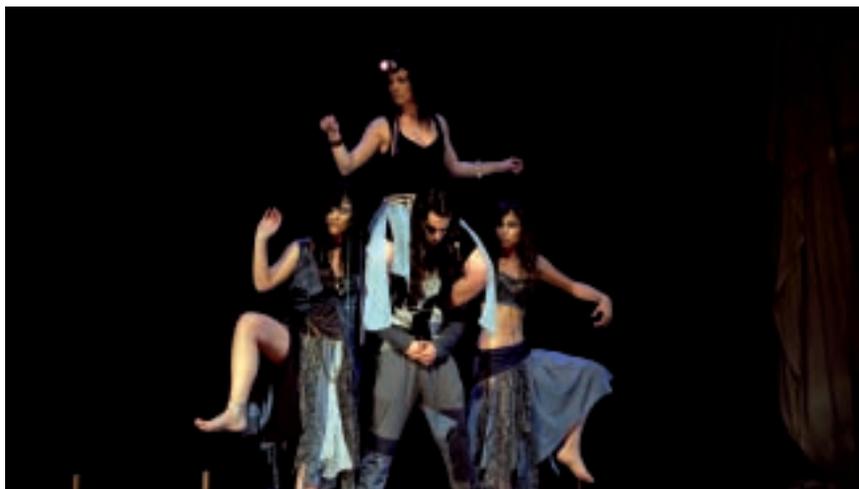
texto lorquiano llegamos a la conclusión de que “Bodas de Sangre” era una tragedia griega perfecta y decidimos dar un paso más y llevarla al mundo urbano de una galería de Arte. Mantuvimos el coro griego que le habla a la Luna y creamos un montaje con seis cubos de madera - tres caras negras y una roja - y un puñado de cuadros atormentados a pinceladas sangre y noche. La muerte de la mano de la pasión.

Participaron 6 alumnos y 2 profesores. Una de ellas era el ama, severa, gruñona, siempre alerta “¡igual que en clase!” –afirmaban con cariño. Pero era hermoso verles reír y enmarañarse los unos con los otros, a golpes de esfuerzo, respeto y afán de superación para sacar la escena que les pedía. La otra profesora era yo, me dejaron el ominoso papel de la Muerte, nadie quería hacerlo! Fue en este montaje cuando recuperamos a Elisa, mi anterior Medea y ahora una Madre soberbia con algunos años más y la experiencia que dan esas vivencias de las que carecen los actores más jóvenes.

-PASAJE A ITACA (2010)

Y por fin llegamos a “Pasaje a Itaca”, versión libre de la Odisea homérica en versos de Derek Walcott, poeta antillano contemporáneo, premio Nobel de Literatura. Una noche de verano, en la UIMP de Santander, escuché a Antonio Valero recitar unos versos de la Odisea y se los pedí. Me remitió a Derek Walcott y me contó cómo habían montado su Odisea de cuatro horas y media en una isla de las Antillas, Santa Lucía. Y cómo Derek Walcott, le hacía entrar y salir una y otra vez del mar para que sintiera ese cansancio infinito del naufragio y ese deseo de tocar tierra firme una vez más. Cuenta el actor que se convirtió en un ¡excelente nadador!

Nos planteamos una estructura muy dinámica de los viajes de Odiseo y a la vez especialmente sencilla. Tenía que ser una obra rápida, trepidante, breve (¡sesenta minutos, no doscientos setenta!), jugar cinco actores sin salir de escena en ningún momento

con tan solo la ayuda de seis cañas de bambú. Estaban arrinconadas en el almacén. Las vi de refilón y les pedí que cogieran cada uno una. Una, la despistada de turno, cogió dos. Y así se quedó. Con eso teníamos que crear el mundo mágico de la Odisea. Los actores me miraron recelosos...“¡va a ser imposible Maru!” Pero lo hemos conseguido. Las ocho escenas de la obra se recrean con las cañas y una fuerte presencia de danza contemporánea gracias a las coreografías creadas por la bailarina Cristina Arce, a la que invitamos a unirse a nosotros en este proyecto para lograr sugerir esos mundos casi mágicos: crear monstruos, barcos, tormentas, islas y lugares maravillosos e imposibles, como los escollos de las Sirenas, la cueva de Calipso o el tenebroso Inframundo. Resulta difícil aprender a bailar sin formación alguna y sin rompernos una pierna, mover las cañas con la liviandad y sigilo que exige cada momento y combinar de forma armoniosa la expresión artística de la danza con la fuerza expresiva del actor. A los ensayos de personaje y texto debemos sumar las clases de baile. Una tarde nos dejaron acudir como invitados a una Academia de Danza... las niñas de diez años se reían de nuestros patosos esfuerzos por hacer un “arabesque” El resultado mereció la pena. Los actores casi vuelan sobre el escenario.

Con este montaje hemos ganado el primer premio del Festival de Teatro Grecolatino 2010. Sabíamos que era una propuesta difícil y atrevida pero todos y cada uno de nosotros confiábamos en ella y supieron defenderla con tanta pasión y belleza en el escenario que lograron transportarnos al Mediterráneo, oír el vaivén de las olas y dejarnos allí, en la orilla, embelesados, junto a Odiseo.

COMPONENTES DEL GRUPO EN LA ACTUALIDAD

César

César es músico, sobre todas las cosas. Le encanta estar en cinco mil lugares a la vez, metiéndose en todos los charcos: estudia flauta travesera y piano, ha fundado la joven orquesta de Cantabria, dirige un Coro de Tercera Edad, baila danzas regionales,

tiene un cuarteto de cámara, toca en bodas, hace teatro y además ha tenido tiempo para terminar el bachillerato de humanidades! Todo le gusta, todo le apasiona, es un cómico nato y un grandísimo despistado. Un sueño, viajar, y sobre todo poder vivir de y para la música. Lo conseguirá, estoy segura.

Sonia

“Solo quien se sube a un escenario y se filtra en la vida de otras personas es capaz de comprender la maravillosa sensación que recorre tu cuerpo y que es capaz de emocionarte y emocionar a las personas que te ven, meterte en la piel de jóvenes pasionales, de mujeres grandiosas, majestuosas... siempre aprendes algo de ellas, y eso es un verdadero privilegio.”

Sonia acaba de terminar el Instituto y ha comenzado un módulo superior de documentación sanitaria. Hace ya cuatro años que descubrió una de sus mayores pasiones, el teatro, una pasión que con el paso del tiempo se ha convertido en una forma de entender la vida, en una necesidad: “sé que vaya a dónde vaya y por muchos años que pasen el teatro permanecerá conmigo y todo ello gracias a Maru, a mis compañeros y a todas las personas que nos apoyan y disfrutan con nosotros y que son los que hacen que sacrificar el tiempo y las fuerzas merezcan la pena.” Algún día será enfermera. Es terca, orgullosa y siempre dispuesta a dar un paso más, odia quedarse estancada. Valores firmes y muy leal a los que quiere.

María R.

Tiene un montón de inquietudes, pero no sabe todavía hacia dónde canalizarlas. Le encanta la danza, el teatro, el cine, conversar, viajar y cualquier actividad al aire libre que implique contacto con la naturaleza. Su lema es “don’t worry, be happy” y trata de transmitirlo al grupo siempre que hay rencillas o pequeñas discusiones...suelta una palabra amable o un comentario divertido y logra deshacer tensiones. ¡Con ella es imposible enfadarse! Siempre a vueltas con la creatividad, quizá un día sea diseñadora de interiores, haga lo que haga, lo hará bien, es una perfeccionista nata.

Ana

Ana tiene unas ganas enormes de saborear el mundo, de ayudar a los que más lo necesitan, de meterse en organizaciones benéficas y educar a niños sordos. Especialista en lenguaje de signos, hizo el bachillerato de humanidades y luego optó por la labor social. Ahora ha dado un salto importante, vivir un año entero en el pueblo inglés de Bath, para tratar de hablar con fluidez la lengua y poder viajar en esas labores de cooperación... su destino, la India. Es directa, odia la hipocresía, le encanta vestir multicolor y disfruta con el teatro porque le permite conmovirse y conmover, ese “mover” de la oratoria ciceroniana, ese aspecto catártico y revolucionario del teatro que remueve conciencias.

Adrián

Adrián estudia Bachillerato de CCSociales. Toca el bajo en un grupo de música heavy, le encanta caminar, siempre con los auriculares puestos, viste de negro y hace tae-

kwondo. Bajo esa estética dura e inaccesible se esconde una persona sensible, creativa, con ganas de vivir y experimentar cosas que le llenen, que le saquen de lo mediocre, de lo cotidiano. Le encantan los libros de Stephen King, su película favorita es “El Ilusionista” y se perdería en Noruega.

María C.

María es diplomada en Trabajo Social y, sobre todo, bailarina desde los cuatro años. Aunque su formación es ante todo clásica, le encanta la danza contemporánea y plantearse nuevos retos. A través del ballet ha conocido el teatro, que le ha dado la oportunidad de aprender nuevas formas de expresión. También le gusta disfrutar de la naturaleza y el senderismo. Es disciplinada, demasiado responsable, siempre está preocupada! muy atenta con los demás y tiene ese maravilloso don de crear un clima relajado y tranquilo allá donde se encuentra.

Luis el Moro - Sonido

A Luis lo vemos menos...aparece sigiloso, sin molestar a nadie, sin hacerse notar, justo para los últimos ensayos. Organiza sus bártulos sin pedir ayuda a nadie, eficiente, sosegado, algo tímido y poco hablador, parece que siempre estuvo allí, desde el principio, arrojando nuestro montaje con su música. Nunca se pone nervioso y tiene siempre la sonrisa en la boca. Trabaja de noche como deejay y es un buen informático. Cuando él llega, todos nos tranquilizamos, especialmente la directora. ¡El espectáculo saldrá bien!

Sergio y Kury – Iluminación

Sergio es mecánico de aviones, surfista, iluminador profesional, nuestro conductor favorito y un compañero excelente de viajes... con él todo resulta sencillo, fácil, amable. Es de esas personas que siempre ve el lado bueno y hermoso de las cosas, deshace preocupaciones y soluciona cualquier imprevisto! No sabemos cómo lo hace, pero siempre consigue colarse con una sonrisa en los cuartos de los técnicos, esos que están vedados para todo el mundo, ¡excepto para él!

Kury es el más joven del grupo, diecisiete años. Es solista de un grupo de música pop rock y se metió en esto porque lo líamos una buena mañana. El caso es que aquí sigue, montando focos y pegándose con la mesa de luces. Le encantan las pelis de terror, los libros de Juan Manuel Gisbert y sobre todo, arrancar una sonrisa a los que le rodean. Muy observador, siempre está atento a lo que hay que hacer entre bambalinas, montar escenario, subir y bajar equipos o traer agua a las actrices. Este año se va a atrever a dar el salto y subirse al escenario! ¡Ha nacido una estrella!

Cristina Arce

Nuestra coreógrafa. Es la mujer más multifacética y estresada que conocemos: danza clásica y contemporánea, capoeira, yoga, pilates, gimnasia postural, reiki...Ha trabajado en grandes compañías y se ha formado en Londres, Madrid... ¡No hace más cosas porque le faltan horas! Se apasiona con todo y fue increíble poder conocerla y juntar la danza con el teatro... encajaba sin ningún esfuerzo y con ella parecía que habíamos bailado desde siempre. Le encanta la playa, las plantas, las terapias alternativas y la naturaleza. En Madrid echaba demasiado de menos el mar...

Maru Bernal

Resulta difícil hablar de uno mismo, así que transcribo un extracto de la Entrevista que salió publicada en el diario “ALERTA” de Cantabria, el domingo 6 de Junio 2010.

“Esta barcelonesa, licenciada en Salamanca y afincada en Cantabria, es una “enamorada” de los textos clásicos. Atraída desde siempre por el mundo de las artes escénicas se ha formado en la Escuela de Arte Dramático del Palacio de Festivales de Cantabria: “Me encantaría estudiar dramaturgia, el teatro me lleva dentro desde que tengo uso de razón”. Para Maru, el amor, el desamor, los celos, la traición, la venganza...son temas inmortales de los clásicos que “calan hondo” en los jóvenes. Asegura que no es difícil trabajar con ellos en ese sentido, que lo comprenden y lo hacen suyo en seguida, que lo difícil están en adaptar las obras, condensar los textos y llevarlos a un lenguaje actual. La directora de Eos Theatron afirma que la fórmula están en “leer mucho, incansablemente, leer y releer a los clásicos y a los modernos, aprehenderlos, encontrar el esqueleto del texto e incorporar algo propio, tomarse todas las licencias necesarias, pero siempre con el máximo respeto hacia el mensaje original”. “Afirman que mis obras son muy feministas, ahí está uno de mis toques personales: yo veo a Edipo a través de Yocasta, a Hipólito a través de Fedra, a Jasón en los ojos de Medea.”

¿Nuevos Montajes? Se le enciende la mirada cuando habla del “Julio César” de Shakespeare, palabras mayores, pero en manos de esta creadora “nada es imposible”. También revela que tiene ganas de revisar Antígona, Medea....desdoblar los personajes, hacerlos plurales, uno por cada faceta del personaje. La literatura, el teatro y el mar Mediterráneo, esas son sus grandes pasiones. “Pero el Mediterráneo, eh?, este mar no, el Cantábrico es muy distinto, muy gris, muy frío”. Recuerda que al principio le costó adaptarse al norte sobre todo “por la falta de luz y de sol, la vida en la calle... de la gente no tengo ninguna queja porque siempre estoy rodeada de juventud y los jóvenes te lo dan todo”. Su película favorita, “Zorba el griego”, una lectura “Las rubaiyyatas de Horacio Martín” del poeta Félix Grande, por su rotundidad “en el amor no existe lo verdadero sin lo irreparable”- un destino, “las islas griegas, siempre.”

ESCENOGRAFÍA, BANDA SONORA Y DISEÑO DE ILUMINACIÓN

En todos estos proyectos no interviene de forma continua ningún otro profesor del IES Foramontanos aunque sí he contado con colaboraciones puntuales, como el profesor de artes plásticas J.C.Fdez. Izquierdo en los primeros montajes audiovisuales, y con la valiosa y sí continua colaboración del profesor del IES Valle del Saja, Jose Antonio Gallego Poveda, músico y fotógrafo, que nos ha seleccionado las bandas sonoras, nos ha hecho, junto a su grupo “Poetas en la Calle”, arreglos musicales incorporando todo tipo de efectos y nos ha ayudado a buscar material gráfico abriéndonos los ojos a grandes fotógrafos como Emilio Salgado o James Natchwey. Es también el autor de todas las fotografías y carteles de los distintos espectáculos realizados que os presentamos.

Así mismo contamos con la ayuda de personas del pueblo -músicos, pintores, diseñadores gráficos, panaderos, forjadores, electricistas, carpinteros...- que de forma altruista nos proporcionan elementos de escenografía sin ningún coste o nos ayudan con los problemas técnicos que puedan surgir.

La iluminación y el sonido lo realizan alumnos, asesorados por estos colaboradores ocasionales, sin ninguna otra formación especializada, pero con toda la buena voluntad del mundo... ¡sólo hemos conseguido fundir los fusibles un par de veces! Todos sabemos cuántas horas y trabajo físico previo conlleva poder apagar las luces y comenzar la obra... sobre todo cuando tienes que montar el escenario, el patio de butacas y casi sentar al público! A esos alumnos que me ayudan desinteresadamente sin “motivarles” demasiado el teatro pero con ganas de echar una mano, les doy las gracias de forma especial. Sin ellos mi trabajo sería mucho más difícil y quizá hubiera tirado la toalla en más de una ocasión.

COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y PREMIOS RECIBIDOS

Colaboración con otras instituciones

Eos Theatron colabora activamente con el Instituto en las Jornadas Culturales y Educativas organizando cada año un taller de teatro dirigido por alumnos del grupo estable a alumnos de primer y segundo ciclo de la ESO y realizando un espectáculo de Cuentacuentos por los colegios de la zona.

Asimismo participa en la Programación Cultural de Verano de la Villa de Cabezón de la Sal representando el nuevo montaje en calidad de “estreno absoluto” cada mes de Julio y colabora en actividades puntuales cuando se lo requieren (desfile de Navidad, Carnavales, Fiestas...) El Ayuntamiento nos ayuda también con una subvención fija, de carácter anual, siempre y cuando los presupuestos se lo permiten.

Tenemos que agradecer muy especialmente a la Residencia Sagrada Familia de Carrejo para mayores y especialmente a su directora, el que nos facilite ensayar de vez en cuando y representar nuestros montajes para los alumnos de los dos Centros y por descontado para todos los Residentes, en su teatro, con capacidad para 240 personas, un escenario “de verdad” con parrilla de luces y telón, todo un privilegio en un pueblo que no dispone de ningún salón ni local apropiado. Los Residentes se quejan del “ruido infernal” que hacemos y de que nuestras obras son “demasiado raras”, nada que ver con aquellas de los Hermanos Álvarez Quintero o de Alfonso Paso que tanto les hacían reír en su época, pero pasan un rato agradable. Alguna, incluso, se cuele en los ensayos y nos cuenta cómo hizo sus pinitos de actriz cuando era joven!

- Premios recibidos:

- La Delegación de Oviedo de la Sociedad Española de Estudios Clásicos otorga el Primer Premio a los alumnos de EOS THEATRON en el I Concurso de Lecturas Literarias 2003.

- Premio Finalista de la Comunidad de Cantabria en los premios Buero de Teatro Joven 2009 con el montaje “Bodas de Sangre”.

- Primer Premio de la Comunidad de Cantabria en los premios Buero de Teatro Joven 2010 con “Pasaje a Itaca”

- Premio a la Mejor Puesta en Escena de los Premios Buero de Teatro Joven 2010 con “Pasaje a Itaca”

-Primer Premio en la modalidad de Tragedia/comedia griega en el V Concurso del Festival de Teatro Grecolatino de 2010 de ámbito nacional con representación en Tarancón (Cuenca) el 11 de Junio con “Pasaje a Ítaca”

-Participación en el IX Festival de Teatro Aficionado de Torrelavega 2010.

FORMACIÓN EN TÉCNICAS TEATRALES Y LUGAR DE ENSAYO

El grupo recibe formación permanente a cargo de su directora durante seis horas semanales a lo largo de todo el año fuera del horario lectivo. Sólo alumnos con gran pasión por el teatro están dispuestos a “sacrificar” los sábados por la mañana en Santander y muchos domingos por la tarde en ¡Cabezón! Utilizamos para crear los montajes el Salón de Usos Múltiples del Instituto, un espacio reducido en el que no es sencillo representar (cinco metros de fondo por seis de ancho) y en el que resulta imposible ¡entrar en calor durante el invierno! Cuando el espacio resulta insuficiente o necesitamos una temperatura apropiada para poder bailar, la Escuela Abierta del Palacio de Festivales de Cantabria nos cede sus instalaciones para poder montar las coreografías en una sala de espejos, ¡todo un lujo! Estar tan cerca de un teatro de 1500 butacas como es la Sala Argenta, poder asomarnos a los talleres donde se construyen escenografías de óperas y compartir aulas con alumnos de arte dramático resulta un estímulo para todos nosotros. A ellos también nuestro agradecimiento por permitirnos formar parte de su Escuela.

El Aula de Teatro de la Universidad de Cantabria y la Sala Miriñaque nos facilitan la posibilidad de actuar en Santander cuando se lo pedimos sin coste alguno, ofreciéndonos todo el asesoramiento y los medios técnicos de los que disponen. Gracias a Francisco Valcarce, Víctor Lorenzo y Joaquín Solanas un grupo aficionado como el nuestro puede mostrar su trabajo fuera del ámbito escolar.

EQUIPAMIENTO Y MEDIOS ESCÉNICOS

El grupo dispone de material propio de iluminación y sonido: 6 focos par, mesa de luces, 2 trípodes, mesa de sonido, dos amplificadores y un micro de ambiente, todo ello recibido de subvenciones del Ayuntamiento, premios de teatro (Premios de Teatro Joven Buero y Fundación Caixa-Escena) o adquirido de forma particular. Asimismo ha ido recabando material de atrezzo gracias a colaboraciones gratuitas de padres y madres de alumnos implicados, gente del pueblo y telas cedidas por la Textil Santanderina, sita en dicha localidad.

El Instituto, a petición del grupo, ha colocado un suelo flotante de madera para cubrir el escenario del salón de actos - el de piedra era muy frío y duro - y nos ayuda en momentos puntuales con la grabación y copia de DVDs, material de pintura, cables, focos de iluminación, o cualquier otra necesidad que nos surja y sea asumible por el Centro aunque no disponga de una partida fija para la actividad.

VALORACIÓN DEL TEATRO GRECOLATINO

Como profesora de latín y griego desde hace más de veinte años, siento pasión por los clásicos. Pero en ninguno de mis espectáculos he querido hacer una representación

convencional de la obra, tratando de acercarme a cómo sería esa puesta en escena en el momento de su estreno. Al revés, siempre nos hemos planteado rescatar el mensaje atemporal y universal de las obras grecolatinas volcándolo al mundo y al espectador de hoy. Para ello hemos entrelazado las voces antiguas con las contemporáneas: Homero con Derek Walcott, Esquilo, Sófocles y Eurípides con Christa Wolf, Jorge Luis Borges, Salvador Espriu, Constantinos Kavafis, Luis Cernuda, Antonio Gala, Álvaro Cunqueiro, Fernando Savater, Jean Giradoux, Torrente Ballester... y así catorce veces, infinitas veces. El número del laberinto borgiano.

Hemos querido rendir en cada obra un particular homenaje al espíritu épico, a las emociones más primarias del ser humano, a sus miedos, a sus sueños, a sus heroicidades, también a sus derrotas e incertidumbres, a sus fracasos, a ese lenguaje atemporal que sigue resonando en cada isla, en cada ola, en cada olivo de nuestro amado mediterráneo, tan lejos de la tierra cántabra, pero tan añorado y cercano. Los versos modernos se han entretreído con las voces antiguas, las imágenes de Salgado han sido las de la guerra de Troya, los lamentos de Medea las de la maravillosa voz de María Callas o la mirada atormentada de Irene Papas, la pasión de Fedra, la fuerza de Ana Magnani o la ironía de Jean Giraudoux en esa guerra de Troya que nunca tendrá lugar... todos se entremezclan defendiendo la inmensa fuerza emotiva y humana de los clásicos.

Creo, como profesora de lenguas clásicas y enamorada de la validez universal de las obras grecolatinas, que deberíamos romper una lanza porque ese mensaje siga reinventándose, recreándose y fluyendo una vez más, de poeta en poeta, de tierra en tierra, de voz en voz. No debería ser una barrera el paso de los siglos, al fin y al cabo, el mar suena igual en todas las orillas del mundo.... Sólo cambia la lengua.

Los alumnos que leen por primera vez los textos clásicos y modernos que les presento no pueden abandonarlos jamás. La emoción se les cuela dentro y ya no cuentan las horas, el esfuerzo y el trabajo con tal de que sus compañeros puedan vibrar y sentir lo que ellos han sentido, con la fuerza y el temblor de la primera vez.

Participar en el Festival de Teatro Grecolatino con "Pasaje a Itaca" ha sido una apuesta unánime y decidida de todo el grupo por ser capaces de transmitir esa pervivencia del mundo antiguo en voces nuevas. De creer que el mensaje y la belleza de los clásicos no está en una recreación fidedigna de textos de difícil comprensión y escenarios de cartón piedra sino en la emoción universal y atemporal de la pasión de Medea, el dolor visceral de Hécuba o la integridad moral de Antígona. El reconocimiento de esa apuesta por parte del jurado ha sido nuestro mayor premio y un impulso para seguir adelante, solos muchas veces, entre estas montañas cántabras.

*Mª Eugenia Martínez Bernal, 22 de Septiembre de 2010, IES Foramontanos,
Cabezón de la Sal, Cantabria.*

GRUPO DE TEATRO
KOMOS
I.E.S. VICENTA ESCRIVÁ. Valencia

Premios recibidos

Curso 2005-2006.

Segundo premio en la categoría de tragedia griega/latina o comedia griega, con la obra *Medea* de Eurípides.

Curso 2007-2008.

Tercer premio en la categoría de tragedia griega/latina o comedia griega, con la obra *Las troyanas* de Eurípides

Curso 2008-2009.

Segundo Accésit. Categoría única, con la obra *Las tsmoforias* de Aristófane

Curso 2009-2010.

Primer clasificado en la Modalidad B, con la obra *Coéforas* de Esquilo

EL I.E.S. VICENTA FERRER ESCRIVÁ, NUESTRO INSTITUTO

Carta de Sara Núñez Torres, Directora del Instituto

Miguel, el director del Grupo Komos, me ha solicitado unas palabras de presentación del I.E.S. Vicenta Ferrer Escrivá para su publicación por parte del Ministerio de Educación en un libro que reúne las experiencias de los Concursos de Teatro Clásico Grecolatino. Sin embargo, como directora del Centro, no puedo dejar de encabezarlas dando las gracias por el estímulo que ha significado para nosotros la labor de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial. Sus concursos y premios han servido de acicate para que nuestro alumnado se esforzara e ilusionara en las actividades de teatro. Sin embargo, no puedo callar que los logros de estos siete años, que tanto deben a dicha Dirección, nos harán mirar con nostalgia tiempos pasados. Tiempos en los que un coro de alumnos, vestidos con túnicas cosidas por sus madres, recitaban unidos en una sola voz, los dictados del inexorable destino. No escucharemos ya la música de los danzantes, ni las voces de Antígona, Edipo, Electra, Casandra... Los dictados de la crisis económica y de una legislación que no permite que existan en bachillerato optativas ajenas a las de las modalidades que imparte el Centro, han tornado impotentes todos nuestros esfuerzos. El teatro, como asignatura, no puede impartirse en Centros que no posean la modalidad de Artes Escénicas. Es la ley, nada podemos hacer, como nada pudo hacer Antígona ante Creonte. Esa es una puerta que fue construida para nosotros, nunca nos han permitido traspasarla, y ahora, finalmente, se nos cierra.

La tierra en la que creció nuestro barrio, el barrio de Patraix (deformación de Petrahir) era antiguamente un pedregal con alquerías y tierras de cultivo, surcado por ace-

quias bordeadas de cañaverales. Luego fue pueblo y pedanía y, en estos momentos, es un barrio de Valencia lleno de vitalidad; con viviendas, comercios y tiendas poblados y regentados por menestrales y trabajadores de nivel socioeconómico bajo y medio. La diáspora hacia las ciudades que caracterizó la época de la postguerra civil, sumada a la inmigración de los últimos tiempos, conforma el caudal mayoritario de sus gentes. Todos, negociantes, amas de casa, administrativos, trabajadores, padres, profesores y alumnos... colaboramos en las actividades solidarias, que el Centro realiza en las Navidades y en la semana cultural; nos mueve el norte de una integración social y una convivencia respetuosa y fructífera y, por esta labor, hemos sido designados Centro Solidario por la Consejería de Inmigración y Ciudadanía.

Nuestro Centro no sólo pretende ofrecer una enseñanza de calidad dentro de las programaciones educativas de ESO y de Bachillerato, sino que se esfuerza continuamente en adaptarse a los tiempos (tecnología), en ayudar a superar carencias educacionales (hábitos saludables y de buena convivencia) y en integrar en la enseñanza cualquier aspecto que prepare a nuestros alumnos para un futuro más humano y mejor. En esa línea, se llevan a cabo proyectos como "Science across the world", "Project etwinning", "Proyecto de innovación educativa para integrar las TIC", "Incorporación del inglés (metodología AICLE) en el estudio de las ciencias", "Aula del tabaco"; se programan conferencias sobre temas de actualidad; se desarrollan talleres y actividades culturales entre las que, hasta ahora, se encontraban las del Grupo de Teatro Komos, que el presente curso ha tenido el honor de recibir el primer premio de teatro clásico.

Por último, aunque tal vez no sea este el lugar apropiado, no puedo dejar pasar la ocasión de manifestar mi profundo pesar por no haber logrado que se prorrogase la comisión de servicios en nuestro Centro de D. Miguel Navarro Aljibe, profesor de griego que se ocupaba de impartir las enseñanzas de teatro y de dirigir el Grupo Komos, grupo que se nutría de alumnos y ex-alumnos del Centro.

En fin, esperando que estas breves palabras puedan dar una idea de la atmósfera y de la energía que mueve nuestro Centro, cedo la palabra a Miguel, que es quien mejor puede informar de las actividades teatrales que en él se han desarrollado.

Un cordial saludo,

Sara Núñez Torres
Directora del I.E.S. Vicenta Ferrer Escrivá

EL GRUPO KOMOS, UN PROYECTO EDUCATIVO MEDIANTE EL TEATRO, UN POCO DE HISTORIA

El Grupo Komos, formado actualmente por el Grupo de Teatro Griego Komos, por el Grupo Neos Komos y por KomosTeatro, se crea en 2003, año en que el I.E.S. Vicenta Ferrer Escrivá de Valencia abre sus puertas.

En un primer momento se buscaba la creación de un grupo teatral que favoreciera el desarrollo de la educación en valores, cohesionase los distintos niveles educativos, dinamizase la actividad del centro y abriera sus puertas al entorno en el que se había creado el instituto.

Así, desde el principio establecimos los siguientes principios fundamentales para todo el grupo: formarse en el arte dramático mediante el dominio del cuerpo, la voz y la interpretación; fomentar las relaciones interpersonales y educativas entre alumnos y alumnas de distintos grupos y cursos, tomando conciencia de su identidad como grupo e intentando tomar parte activa en su entorno y en la sociedad en la que viven; y, por último, adentrarse en la cultura y civilización griegas mediante representaciones dramáticas clásicas, respetando fielmente los rasgos y el lenguaje originales.

En este sentido, los objetivos propuestos comenzaron a alcanzarse ya en la primera temporada del grupo –2003/04–, y dieron pronto sus frutos en el aspecto más material pero más motivador para el alumnado, puesto que en 2004 el Grupo obtuvo un 2º premio teatral que le supuso un primer empuje en esos objetivos inicialmente propuestos y una inesperada apertura, no sólo al barrio, sino también a otros muchos centros de la Comunitat Valenciana.

En su segunda temporada –2004/05– se fueron afianzando esos objetivos alcanzados la temporada anterior y al mismo tiempo se obtuvieron diversos premios que reafirmaron la labor desarrollada por el grupo en todas sus vertientes. En este sentido, en octubre de 2005, en la entrega de Premios Patraix 2005, junto a entidades tan prestigiosas como la Asociación Española contra el Cáncer, Payasospital, la Asociación de Periodistas de la Comunitat Valenciana y la SARC de la Diputación de Valencia, el Grupo de Teatro Griego Komos obtuvo el «Premio Entidad del Barrio Patraix 2005» por su labor cultural y educativa de los jóvenes del barrio mediante el teatro. En ese momento el grupo empezó a afianzarse ya como una escuela de teatro, con una demanda vertiginosa por parte de los alumnos del centro.

En su tercera temporada –2005/06– el grupo presentó dos nuevos espectáculos con los que obtuvo diversos premios autonómicos y el 2º premio en el Concurso Nacional de Teatro Grecolatino organizado por el Ministerio de Educación y Ciencia, lo cual supuso su apertura a los circuitos nacionales de teatro grecolatino.

Toda esta vorágine de premios y reconocimientos, en lugar de desviar la atención respecto a los valores primigenios que determinaron la creación del grupo, reafirmó al grupo como tal, permitiéndole disfrutar, crecer y madurar haciendo teatro, lo cual nos permitía ya dar el siguiente paso: consolidar todos los valores que le permitieron nacer como grupo y desarrollarse como compañía teatral y escuela de teatro.

En su cuarta y quinta temporadas –2006/08– el grupo creció en número de compo-

nentes y comenzó a actuar en numerosas ciudades y pueblos de España y en algunos de los mejores teatros del circuito juvenil nacional de teatro grecolatino, como el de Sagunto o el de Segóbriga, además de recibir numerosos premios autonómicos y otro premio nacional en el Concurso Nacional de Teatro Grecolatino.

En su sexta y séptima temporadas teatrales –2008/10– el Grupo de Teatro Griego Komos fue integrando en la compañía teatral a otros departamentos del Instituto. De esta forma, gracias a la ayuda del departamento de Música, comenzaron a realizarse todos los espectáculos con música en directo; y a esto se unió el hecho de que los decorados se realizaron con ayuda de los departamentos de Dibujo y Tecnología. Además, esos años obtuvo dos nuevos premios nacionales en el Concurso Nacional de Teatro Grecolatino y amplió sus representaciones a otras muchas ciudades del circuito nacional.

Por otra parte, el grupo creció tanto en número de componentes –el 20% del alumnado del instituto y se consolidó de tal forma que fue preciso dar un paso más: crear un grupo de teatro moderno con los actores más experimentados –formado por alumnos y ex-alumnos del centro. Así surgió KomosTeatro, que muy pronto preparó su primer gran espectáculo de teatro moderno: *Asalto de cama*, obra con la que consiguió ganar los VII Premios Buero de Teatro.

Estos años, apoyado por proyectos tan interesantes y loables como el Concurso Nacional de Teatro Grecolatino del Ministerio de Educación o el Certamen Compitalia de la Asociación Prósopon Sagunt, que han contribuido a respaldar y animar las actividades teatrales en todo el país proporcionándoles un soporte institucional, el Grupo Komos ha podido llevar a cabo un verdadero proyecto educativo, integrador y coherente.

Pero además, y aquí radica la verdadera importancia del proyecto educativo del grupo, estos siete años han servido para que una parte cada vez mayor de los alumnos del

centro al que pertenece el grupo de teatro, en todos sus niveles educativos, tengan un punto de referencia diferente al que habitualmente se da en los distintos ambientes en los que se mueven los jóvenes de hoy. Los alumnos y alumnas del Grupo Komos creen en el grupo, disfrutan haciendo teatro y maduran con cada uno de los pasos que da el grupo. Pero lo que es más importante es el hecho de que, sin que ellos apenas se den cuenta, crece en ellos una educación en valores que ya están transmitiendo y sin duda transmitirán en un futuro allí donde se encuentren.

OBRAS REPRESENTADAS

- 2004 Las Coéforas, de Esquilo.
- 2005 Áyax, de Sófocles.
Los Siete contra Tebas, de Esquilo (Grupo Neos Komos).
- 2006 Medea, de Eurípides.
La Paz, de Aristófanes (Grupo Neos Komos).
- 2007 Hipólito, de Eurípides.
- 2008 Las Troyanas, de Eurípides.
Las Aves, de Aristófanes (Grupo Neos Komos).
- 2009 Edipo Rey, de Sófocles.
Las Tesmoforias, de Aristófanes.
- 2010 Antígona, de Sófocles.
Coéforas, de Esquilo y M. Yourcenar (Grupo Neos Komos).
Asalto de cama, de Juan Luis Mira (KomosTeatro).

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS

- 2004 2º Premio del V Certamen Compitalia de Teatro Grecolatino por la obra Coéforas.
- 2005 1er Premio del VI Certamen Compitalia de Teatro Grecolatino por la obra Los Siete contra Tebas.
- 2005 2º Premio del VI Certamen Compitalia de Teatro Grecolatino por la obra Áyax.
- 2005 Premio “Entidad del Barrio Patraix 2005” por la labor cultural y educativa de los jóvenes mediante el teatro.
- 2006 2º Premio del VII Certamen Compitalia de Teatro Grecolatino por la obra Medea.
- 2006 4º Premio (accésit) del VII Certamen Compitalia de Teatro Grecolatino por la obra La Paz.
- 2006 2º Premio en el Concurso Nacional de Grupos de Teatro Grecolatino organizado por el Ministerio de Educación y Ciencia por la obra Medea.
- 2007 2º Premio del VIII Certamen Compitalia de Teatro Grecolatino por la obra Hipólito.
- 2007 2º Premio de la Comunidad Valenciana en los Premios Buero de Teatro Joven organizados por la Fundación Coca-Cola España y por el MEC por la obra Medea.
- 2008 3er Premio del IX Concurso Compitalia de Teatro Grecolatino por la obra Las Aves.
- 2008 Premio a la Mejor Actriz Principal de la Comunidad Valenciana en los Premios Buero de Teatro Joven organizados por la Fundación Coca-Cola España y apoyados por el MEC y el INAEM por el papel de Hécuba en la obra Las Troyanas.
- 2008 Mención Especial al Espacio Escénico en los Premios Buero de Teatro Joven organizados por la Fundación Coca-Cola España y apoyados por el MEC y el INAEM por la obra Las Troyanas.
- 2008 3er Premio en el Concurso Nacional de Grupos de Teatro Grecolatino organizado por el Ministerio de Educación y Ciencia por la obra Las Troyanas.
- 2009 Mejor Obra de la Fase Autonómica en los Premios Buero de Teatro Joven organizados por la Fundación Coca-Cola España y apoyados por el MEC y el INAEM por la obra Edipo Rey.
- 2009 Mejor Música de la Fase Autonómica en los Premios Buero de Teatro Joven organizados por la Fundación Coca-Cola España y apoyados por el MEC y el INAEM por la obra Edipo Rey.
- 2009 Mejor Escenografía y Vestuario de la Fase Autonómica en los Premios Buero de Teatro Joven organizados por la Fundación Coca-Cola España y apoyados por el MEC y el INAEM por la obra Edipo Rey.
- 2009 Premio al Mejor Actor Principal de la Comunidad Valenciana en los Premios Buero de Teatro Joven organizados por la Fundación Coca-Cola España y apoyados por el MEC y el INAEM por el papel de Pariente en la obra Las Tesmoforias.
- 2009 5º Premio en el Concurso Nacional de Grupos de Teatro Grecolatino organizado por el Ministerio de Educación y Ciencia por la obra Las Tesmoforias.
- 2010 1er Premio del XI Certamen Compitalia de Teatro Grecolatino por una nueva versión adaptada de la obra Coéforas.
- 2010 1er Premio en el Concurso Nacional de Grupos de Teatro Grecolatino organizado por el Ministerio de Educación y Ciencia en la modalidad de teatro breve por la obra Coéforas.

- 2010 Mejor Obra de la Fase Autonómica en la modalidad de Centros Culturales en los Premios Buero de Teatro Joven organizados por la Fundación Coca-Cola España y apoyados por el MEC y el INAEM por la obra Asalto de cama.
- 2010 Premio al Mejor Actor Principal de la Comunidad Valenciana en los Premios Buero de Teatro Joven organizados por la Fundación Coca-Cola España y apoyados por el MEC y el INAEM por los papeles de Marcelo y Marcos en la obra Asalto de cama.
- 2010 Mejor Dirección de la Fase Autonómica en los Premios Buero de Teatro Joven organizados por la Fundación Coca-Cola España y apoyados por el MEC y el INAEM por la obra Asalto de cama.
- 2010 Mejor Espacio Escénico de la Fase Autonómica en los Premios Buero de Teatro Joven organizados por la Fundación Coca-Cola España y apoyados por el MEC y el INAEM por la obra Asalto de cama.
- 2010 1er Premio Nacional en la modalidad de Centros Culturales en los Premios Buero de Teatro Joven organizados por la Fundación Coca-Cola España y apoyados por el MEC y el INAEM por la obra Asalto de cama.

COMPONENTES DEL GRUPO KOMOS DURANTE ESTOS AÑOS

He aquí los que hemos formado el grupo durante estos siete años:

Los alumnos

Roberto Campos • Esther López • Pau Sola • Tania Orozco • Agustín Pineda • Alberto Pomares • Daniel Pérez • Elena Campos • Tina Castillo • Nanik Titizyan • Alba Fabra • Susana Martínez • Sergio Millás • Sandra Martínez • Ángela Freire • Sara Uroz • Helena Montalvo • Raquel Díaz • Isabel Núñez • Mireia Jiménez • Pepa Gimeno • David Montoya • María Salag • Sonia Mulero • Sandra Galán • Verónica Lahuerta • Estefanía Argente • Ana María Jorques • Arantxa Olivares • Mireia Martínez • Helena Calomarde • Sandra Izquierdo • Aida Muñoz • Alicia Pérez • Araceli Sola • Ana López • Ana Pérez • Sergio Cervera • Jeni Morales • Sara Calomarde • Geraldine Punschke • Darío Gimeno • Elena Baquedano • Alba Torreño • Marta Navarro • Mónica López • Paloma Freire • Daniel Requena • Irene Ortuño • Christian Núñez • Ádam Martínez • Alejandro Martínez • Rubén Guinart • Aitor Garrido • María Elena Ruiz • Ana Ponce • Marta Campillo • David Pérez • Lucía Navarro • Anabel González • Anay Bratos • Carolina Lucas • Alba Gay • Javier Nespral • Quique Font • Manu Martínez • Rafael Parrés • Raquel López • Carmin Dhiyaa • Mónica García • Tábata Baeza • Ángela Herráiz • Melania Ibáñez • Alicia Berthet • Anabel Gascó • Vicente Ricós • Javier Martínez • Ate-nea Osuna • Christian Martínez • David Marco • Alejandro Ferrer • Rafael Orts • Salli Syed • Waldo Rivera • Fernando Pelarda • Mónica De Haro • Miguel Ángel Campos • Alejandro Navarro • María Pilar González • Claudia Ventura • Sofía Gil • Rebeca Soriano • Patricia Aguilar • Patricia Cortés • María García • Sandra Ramón • Andrea Torres • Sara Hernández • Eva Javaloyes • Maravillas Serrano • Iris Figuerola • Marcos Borillo • Daniel Bolós • Raúl Morales • Javier Gil • Víctor Mulero • Sandra Ruiz • Macarena Martínez • Nora Martí • Sandra Cortés • Álvaro Valero • Ana Cristina Pérez • Esmeralda Tarazona • Andrea Hernández • Lucía Alcázar • Nacho Guaita • Montse Fernández • Noelia Carne • Briam Vargas • Ruth Monfort • Alicia Sánchez • Sara González • Sandra Delicado • Laura García • Daniel Reina • Óscar Bolado • Óscar Pascual • Domenico Napoletano • Amparo Campillo • Diego Torres • Edgar Sanz • Vanessa Soria • Sara Palmero • Violeta Malo • Víctor Huerta • Rafael Pérez • David Ribó • Jorge Ruiz • Javier Martínez • Érica Gómez • Carla Aliaga • María Alias • Daniel Beleña • Alejandra Hernández • Zulema Hita • María Homedes • Laura Macián • Emma Sanchis • Raúl Jornet

Los profesores y ayudantes

José De Vega • Marta Ballestín • Samir Adzoud • Eduardo Martínez • Nieves Calatayud • Roberto Campos Calatayud • Paco Benítez

Y en la dirección

Miguel Navarro.

LUGARES EN LOS QUE HEMOS ACTUADO Y SITIOS QUE HEMOS TENIDO EL PRIVILEGIO DE VISITAR.

Aunque es imposible expresar todo lo que el grupo ha sentido en tantos viajes y actuaciones, aquí dejamos para el recuerdo estas fechas, que fueron muy significativas para todos nosotros...

- 10 de marzo de 2004. ¡Comenzamos! Primera representación del Grupo Komos. Preestreno de Coéforas en el Hall de nuestro Instituto.
- 12 de marzo de 2004. Representación de Coéforas, en el V Certamen Compitalia de Teatro Grecolatino en el Teatro del I.E.S. El Cid Campeador de Valencia.
- 6 de abril de 2004. Representación de Coéforas en la Semana Cultural de nuestro Instituto.
- 13 de mayo de 2004. Representación de Coéforas en el Salón de Actos del I.E.S. Francesc Ferrer i Guàrdia de Valencia.
- 17 de mayo de 2004. Representación de Coéforas en el Gimnasio del I.E.S. Laurona de Lliria.
- 20 de mayo de 2004. Representación de Coéforas en el Gimnasio del C.P. 95 de Valencia.

- 21 de mayo de 2004. Representación de Coéforas en el C.P. Rodríguez Fornos de Valencia.
- 4 de marzo de 2005. Preestreno de *Áyax y Los Siete contra Tebas* en el Teatro del I.E.S. La Misericordia de Valencia.
- 11 de marzo de 2005. Representación de *Áyax y Los Siete contra Tebas* en el VI Certamen Compitalia de Teatro Grecolatino en el Teatro del I.E.S. El Cid Campeador de Valencia.
- 21 de abril de 2005. Representación de *Áyax y Los Siete contra Tebas* en el Auditorio de Riba-roja.
- 25 de mayo de 2005. Representación de *Los Siete contra Tebas* en el Gimnasio del C.P. 95 de Valencia.
- 26 de mayo de 2005. Representación de *Los Siete contra Tebas* en el C.P. Rodríguez Fornos de Valencia.
- 27 de mayo de 2005. Representación de *Áyax y Los Siete contra Tebas* en el Salón de Actos de la ONCE de Valencia.
- 2 de junio de 2005. Representación de *Áyax* en el Salón de Actos del I.E.S. Francesc Ferrer i Guàrdia de Valencia.
- 1 de octubre de 2005. Recibimos el Premio Entidad del Barrio Patraix 2005 por nuestra labor educativa por medio del teatro.
- 10 de diciembre de 2005. Representación de *Áyax y Los Siete contra Tebas* en el barrio de Patraix, en la llamada "Plaza de la Esperanza", por el traslado de la Subestación eléctrica.
- 22 de diciembre de 2005. Representación de *Áyax y Los Siete contra Tebas* en el patio interior del Instituto, en la 1ª Feria Solidaria que se hizo en el Instituto para recoger dinero destinado a la ONG Intermón Oxfam. Ésta fue una de las pocas representaciones que el grupo ha hecho en el Instituto, pues no hay ningún sitio donde representar.
- 9 de febrero de 2006. Representación de *Áyax y Los Siete contra Tebas* en el I.E.S. Tavernes Blanques.
- 10 de marzo de 2006. Preestreno de *Medea y La Paz* en el Teatro del I.E.S. La Misericordia de Valencia.
- 22 de marzo de 2006. Representación de *Medea y La Paz* en el VII Certamen Compitalia de Teatro Grecolatino en el Teatro del I.E.S. El Cid Campeador de Valencia.
- 16 y 17 de junio de 2006. Viaje a Chapinería (Madrid) y representación de *Medea y La Paz*.
- 3 de junio de 2006. Representación de *Medea* en la fase final del I Concurso Nacional del Teatro Clásico Grecolatino en el Teatro Romano de Segóbriga.
- 16 de noviembre de 2006. Representación de *Medea y La Paz* en el Auditorio de la Agrupación Musical del Ayuntamiento de Tavernes Blanques.
- 22 de noviembre de 2006. Representación de *Medea* en la clausura de las VI Jornadas de Orientación de la Universidad Politécnica de Valencia.
- 28 de febrero de 2007. Representación de *La Paz* en la Semana Cultural del I.E.S. La Misericordia de Valencia.
- 8 y 9 de marzo de 2007. Viaje a Madrid. Recibimos el 2º Premio del I Concurso Nacional del Teatro Clásico Grecolatino de manos de la Ilma. Ministra de Educación, Doña Mercedes Cabrera. Representación de *Medea* en IFEMA.

- 23 de marzo de 2007. Preestreno de Hipólito en el Teatro del I.E.S. La Misericordia de Valencia.
- 28 de marzo de 2007. Representación de un pequeño fragmento de Hipólito en el VIII Certamen Compitalia de Teatro Grecolatino en el Teatro del I.E.S. El Cid Campeador de Valencia.
- 24 de abril de 2007. Representación de Medea en el Teatro Romano de Sagunto.
- 29 de mayo de 2007. Recibimos el 2º Premio de los Premios Buero de Teatro Joven, en la Fase Autonómica, en el Teatro L'Altre Espai de Valencia.
- 22 y 23 de junio de 2007. Viaje a Chapinería (Madrid) y representación de Hipólito.
- 24 de junio de 2007. Representación de Hipólito en nuestro barrio de Patraix en el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética, junto a la Subestación.
- 25 de octubre de 2007. Representación de Hipólito en la Sala Maestro Rodrigo del Palau de la Música de Valencia en el XII Congreso Español de Estudios Clásicos.
- 13 de febrero de 2008. Representación de Hipólito en la Semana Cultural del I.E.S. La Misericordia de Valencia.
- 12 de marzo de 2008. Preestreno de Las Troyanas y Las Aves en el Paraninfo del Complejo Educativo de Cheste.
- 28 de marzo a 3 de abril de 2008. Viaje a Grecia - 5º Aniversario del Grupo de Teatro Griego Komos.
- 31 de marzo de 2008. Representación de diversos fragmentos de Medea y Las Troyanas en el Teatro de Epidauro.
- 8 de abril de 2008. Representación de Las Aves en el IX Certamen Compitalia de Teatro Grecolatino en el Teatro del I.E.S. La Misericordia de Valencia.
- 17 de abril de 2008. Representación de Hipólito en el Teatro Romano de Sagunto.
- 25 de abril de 2008. Dos representaciones de Medea en el Teatro Romano de Segóbriga.
- 8 a 11 de mayo de 2008. I Mostra de Teatre Jove de Benicarló. Representación de Las Troyanas el 9 de mayo y de Medea el 10 de mayo en el Auditori de Benicarló.
- 22 de mayo de 2008. Viaje al Teatro Arniches de Alicante. Recibimos el Premio, en la Fase Autonómica, a la Mejor Actriz Principal, Tania Orozco, y al Mejor Espacio Escénico por la obra Las Troyanas, en los Premios Buero de Teatro Joven.
- 7 de junio de 2008. Representación de Las Troyanas en la fase final del III Concurso Nacional del Teatro Clásico Grecolatino en el Teatro Romano de Segóbriga.
- 24 de octubre de 2008. Representación de Las Troyanas en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Valencia.
- 28 de noviembre de 2008. Representación de Las Troyanas en la Casa de la Cultura de Hellín (Albacete).
- 19 de febrero de 2009. Preestreno de Edipo Rey en el Paraninfo del Complejo Educativo de Cheste.
- 25 de febrero de 2009. Preestreno de Las Tesmoforias en el Paraninfo del Complejo Educativo de Cheste.
- 31 de marzo de 2009. Dos representaciones de Las Troyanas en el Teatro Romano de Sagunto.
- 3 de abril de 2009. Representación de Edipo Rey en el Teatro Romano de Sagunto.

- 20 de abril de 2009. Representación de Edipo Rey en el Teatro Romano de Segóbriga.
- 21 de mayo de 2009. Representación de Edipo Rey en la Mostra de Teatre de CaixaEscena en el Auditori de L'Elia.
- 22 y 23 de mayo de 2009. Gala autonómica de entrega de los Premios Buero en el Teatro Escalante de Valencia. Recibimos el Premio a la Mejor Música, a la Mejor Escenografía y a la Mejor Obra de la Fase Autonómica por Edipo y al Mejor Actor Principal de la Fase Autonómica, Pau Sola, por su papel en Las Tesmoforias. Representación de Edipo Rey.
- 6 de junio de 2009. Representación de Las Tesmoforias en la fase final del IV Concurso Nacional del Teatro Clásico Grecolatino en el Salón de Actos del C.P. Gloria Fuertes de Tarancón.
- 18 a 22 de enero de 2010. Estreno de Asalto de cama en la Sala Matilde Salvador de Valencia.
- 2 de marzo de 2010. Preestreno de Antígona en el Paraninfo del Complejo Educativo de Cheste.
- 22 de marzo de 2010. Estreno de Coéforas, versión adaptada a partir de los textos de M. Yourcenar y Esquilo en el XI Certamen Compitalia en el Salón de Actos del I.E.S. Sorolla de Valencia.
- 25 de marzo de 2010. Representación de Edipo Rey en el Salón de Actos del I.E.S. Vega del Turia de Teruel.
- 13 de abril de 2010. Representación de Antígona y de Las Tesmoforias en el Teatro Principal de Zaragoza.
- 20 de abril de 2010. Representación de Edipo Rey en el Teatro Romano de Segóbriga.
- 21 de abril de 2010. Dos representaciones de Antígona en el Teatro Romano de Sagunto.
- 22 de abril de 2010. Representación de Las Tesmoforias en el Teatro Romano de Sagunto.
- 28 de abril de 2010. Representación de Edipo Rey en el Teatro Romano de Segóbriga.
- 27 de mayo de 2010. Gala autonómica de entrega de los Premios Buero en el Teatro Escalante de Valencia. Recibimos el Premio a la Mejor Dirección, al Mejor Espacio Escénico, al Mejor Actor Principal ex aequo de la Fase Autonómica, Pau Sola y Roberto Campos, y a la Mejor Obra de la Fase Autonómica por Asalto de cama. Representación de Asalto de cama.
- 11 de junio de 2010. Representación de Coéforas en el V Concurso Nacional del Teatro Clásico Grecolatino en el Auditorio de Tarancón.
- 7 de julio de 2010. Gala nacional de entrega de los Premios Buero en el Teatro Valle-Inclán de Madrid. Representación de Asalto de cama.
- 13 de agosto de 2010. Representación de Asalto de cama en el Salón Social de Bicornp.
- 5 de septiembre de 2010. Representación de Asalto de cama en la Casa de la Cultura de Minglanilla.

SOBRE EL TEATRO Y EL GRUPO KOMOS (LO QUE DICEN ALGUNOS DEL GRUPO)...

¿Qué es lo que recordaré siempre de este grupo? O, dicho de otra manera, ¿qué puedo elegir entre todas las cosas maravillosas que me ha aportado como la mejor de todas?

Supongo que precisamente es eso: el no saber elegir con qué me quedaría al tener que elegir. Han pasado tantas cosas, hemos actuado tantas veces, nos hemos ido a tantísimos sitios juntos, que al ponerte a recordar momentos se aglutinan todos en la memoria, de golpe, y te impiden definir uno como el mejor.

El teatro me ha aportado vida, en el sentido más amplio de la palabra: me ha permitido crecer y mejorar como persona, curtirme en innumerables escenarios y dejar atrás el miedo escénico a la actuación, y el miedo absurdo a la vida y a hacer el ridículo. Antes no me atrevía a pedir ni una chuchería en la Casa de los Caramelos de Valencia, y ahora les pregunto si por alguna casualidad venden caramelos con tal de ver la expresión del pobre vendedor (sí, lo sé, no debería fanfarronear de esto).

También me ha aportado gente, mucha gente, y gente maravillosa. Gracias al teatro conocí a un chico casi tan estúpido como yo (sí Dani, efectivamente eres tú), a un director casi tan obeso (perdón, obseso) como yo, y a muchísimos otros casos. Todos ellos se han ganado un espacio imborrable en mi corazón.

Así pues, y para acabar ya con esta parrafada melodramática de adolescente emocionada, admitiré algo: amo el teatro. Lo amo por todo lo que da, por lo poco que pide, y por lo bien que nos hace sentir a los que lo practicamos y a los que lo disfrutan. Gracias a todos los autores griegos que comenzaron esto, gracias a los audaces que lo continuaron y gracias al Grupo de Teatro Griego Komos por ser, para mí, algo eternamente especial.

De todo corazón.

Agustín Pineda

Cuando era pequeño pensaba como cualquier niño en qué me gustaría ser de mayor, en ser policía como los de las series de televisión, en ser profesor para seguir teniendo las mismas vacaciones que entonces tenía, en ser astronauta para viajar al espacio, en ser banquero y tener mucho dinero... es decir, en toda aquella profesión que cualquier niño pequeño puede imaginar. En todas menos en la de ser actor. No me veía para nada delante de un buen número de gente actuando. No podía imaginar que unos años después formaría parte de un grupo de teatro. Siempre me he considerado tímido para ese tipo de cosas. Imaginar cómo un grupo de gente te mira exclusivamente a ti mientras estás encima de un escenario, y te observa y te puede valorar ya sea para bien o para mal, era una de las cosas de las que no me veía capaz. De hecho, nunca se me olvidará la conversación telefónica que mantuve con un amigo en la que nos preguntábamos qué optativa escoger para el nuevo curso. Dudábamos entre dos. Una de ellas, Cultura Clásica, era la que en principio nos apetecía. Conocíamos del año anterior al profesor que la impartía y la verdad es que, aunque suene raro, habíamos aprendido divirtiéndonos la cultura griega y romana, la arqueología, los mitos e historias, sus lenguas, cómo vivían... Pero ese año

iba a enseñarnos todo eso por medio del teatro griego, e iba a montar una obra de teatro con los alumnos que escogieran la asignatura. Al enterarme de eso, obviamente, escogí la otra optativa, Informática.

Cuando empezó el curso comenzaron a montar la obra y, aunque me decían que se lo estaban pasando genial en clase, no me daban envidia. Pero llegó el día en que el director y mis amigas me pidieron que colaborase en su obra porque les faltaba un chico. Yo me lo pensé, y mucho. Lo primero que les dije fue un claro y rotundo no. Me insistieron y, bueno, aún sigo sin saber por qué accedí, porque yo era tímido para esas cosas, pero probé y aquella fue la primera de muchas otras obras que posteriormente hice.

Y ahora, siete años después, ya fuera del instituto, sigo en el grupo de teatro. Lo cierto es que de aquella clase y de aquella primera obra sólo quedamos dos. Curioso. Y si echo la vista atrás, no me veo sin el teatro. ¿Qué habría hecho yo? ¿Ver la televisión tirado en el sofá? ¿Pasar el tiempo en la calle? ¿Con compañías que posiblemente no serían las acertadas? Estar en el grupo me permitió relacionarme con la mayoría de gente del instituto, convivir con todos ellos, realizar viajes y tener experiencias que jamás habría podido soñar. Yo creo que eso para mí fue un golpe de suerte.

El Grupo Komos es risa, es felicidad, es buen rollo, es alegría... Es la mejor forma de desinhibirte de cualquier problema que tengas, y no lo digo por hacer de otro mientras actúas, sino por la gente que está ahí. Hay un cariño especial en cada componente del grupo que te hace olvidarte de todo y disfrutar de cada momento... de los ensayos, de las representaciones, de los viajes que realizamos, en definitiva, de los momentos que estamos todos juntos.

Es tanto lo que ha significado para mí que ahora me encuentro realizando, además de la carrera de Administración y Dirección de Empresas, la carrera de Arte Dramático.

Yo sería otro si no hubiera estado en el grupo, si no hubiera conocido a esa gente que se ha convertido en 'mi gente' y, sobre todo, si no hubiera aprendido de cada uno de ellos todos esos valores que hay en el grupo: educación, respeto, amistad, tolerancia, igualdad, generosidad y cariño.

Gracias, Grupo Komos, por todos estos años.

Roberto Campos

El Grupo Komos ha supuesto para mí muchas horas de esfuerzo, de dedicación y, sobre todo, de risas. Recuerdo la primera vez que actuamos juntos, maquillándonos unos a otros, rápidos, casi sin tiempo; recuerdo también todos esos viajes que hemos hecho juntos diciéndonos el texto en el autobús; recuerdo cómo, antes de saltar al escenario, nos cogíamos todos de las manos y sentíamos que todo saldría bien. El Grupo Komos es algo que ha cambiado mi vida.

María García

Cuando hace ya más de cinco años me propusieron participar en una obra de Teatro Clásico llamada *Áyax* dudé en aceptar, pero hubo una persona que me convenció y gracias a la cual hoy amo el teatro en todas sus vertientes: Miguel Navarro. El que su-

puestamente era solo un profesor de Cultura Clásica y Griego se convirtió en director de nuestro grupo de teatro. Empezamos por abajo, haciendo algunas representaciones en nuestro instituto y en otros centros, pero poco a poco fuimos creciendo, no sólo en número sino en calidad. Concurábamos en certámenes locales y nacionales y casi sin esperárnoslo fuimos avanzando, mejorando las obras, el vestuario, el maquillaje, la escenografía, ganando premios y reconocimientos... Pero lo más importante no era eso, lo mejor de todo era que poco a poco íbamos convirtiéndonos en una pequeña familia unida por un mismo objetivo: hacer teatro para disfrutar y para que los más jóvenes aprendieran a apreciar este arte, y conocieran las obras griegas de la mejor manera posible.

Yo sólo actué en una obra, pero por suerte he sido partícipe en muchas otras colaborando como maquilladora. He llorado en las tragedias y me he reído como nadie en las comedias. He conocido el teatro por dentro y por fuera. He vivido los nervios y la emoción de un estreno, la alegría y la ilusión de que las cosas salieran bien, pero sobre todo me llevo en el corazón todos y cada uno de los momentos que hemos compartido: Tarragona, Segóbriga, Sagunto, Grecia... Todos y cada uno de los escenarios tienen su encanto, sólo espero que pronto podamos volver a juntarnos y seguir con nuestra pequeña gran andadura por el que es un mundo de sueños e ilusiones: el teatro.

Ana Ponce

Nunca hubiese podido imaginar que a la larga el teatro llegaría a ser mi vocación, y todo se lo debo al grupo de teatro griego Komos. Realmente yo no sé si serviré en un futuro para la interpretación, pero me he llevado un grato e inmenso recuerdo de todas esas experiencias que he vivido tanto con mis compañeros del grupo como con la gente que ha disfrutado viéndonos actuar.

Lucía Alcázar

Hemos pasado tantos momentos todos los compañeros y amigos del grupo de teatro Komos que no sabría por cuál empezar: horas y horas de ensayos y viajes por todo el país; sentimientos de bienestar durante las actuaciones, y también de satisfacción tras los aplausos; sorpresas y alegrías por el recibimiento de premios, aunque también decepciones por no lograr todo lo que queríamos... Supongo que en eso consiste ser actor en un grupo juvenil como el nuestro: se aprende, se siente y se disfruta. Cuando pienso en el grupo de teatro, recuerdo todas las risas que hemos compartido, y sé que sin esa experiencia no sería la persona que soy ahora mismo y que seré en el futuro.

Susana Martínez

¿Una anécdota sobre el Grupo Komos? No sé... Supongo que hay demasiadas... Sólo puedo decir que llegué hace tres años y que probablemente soy de las más 'novatillas' del grupo, pero que en él he conocido a personas increíbles y a amigos que sé que lo serán para siempre.

Alba Fabra

Han sido tantos momentos juntos, que es imposible poder contar todo. Momentos en el autobús, en los camerinos, en los restaurantes, en las habitaciones de los hoteles, en los escenarios... Para mí, el Grupo Komos ha sido un apoyo extra, una manera de hacerme crecer más, aparte de como actriz, como persona. Me ha aportado tantas cosas... Y es por eso que me siento orgullosa de haber pertenecido a un grupo como éste, en el que el cariño, la amistad y el respeto estaban presentes en todo momento.

Elena Campos

La verdad es que en el grupo de teatro he aprendido mucho, sobre todo a memorizar, y a hablar y a estar con la gente. Desde luego, recuerdo cuando entré en el grupo... Realmente me cambió mucho... a mí y a todos.

Ana Cristina Pérez

Bueno, es difícil elegir una anécdota o hacer una reflexión sobre todos los años que he pasado en el Grupo Komos. Se me hace imposible expresar todo lo que me gustaría decir, pero empezaré diciendo que para mí fue y seguirá siendo una experiencia maravillosa. No sólo crecí como persona, sino que viví experiencias inolvidables con mis compañeros. Para mí no sólo fue un grupo, sino una familia que compartía el mismo sueño: hacer teatro. Algo que no olvidaré nunca fue mi papel de Casandra en Sagunto. Gracias a ese papel vi cumplido uno de mis sueños: actuar como protagonista. Tampoco olvidaré las actuaciones en obras anteriores, los largos ensayos hasta que la obra saliera a la perfección, las horas previas a una actuación con los nervios a flor de piel, las lágrimas, las risas, los viajes... He aprendido mucho en este grupo y he cumplido uno de mis sueños. Si retrocediera en el tiempo, volvería a hacer teatro con el Grupo Komos. Sin ninguna duda me llevo seis años de teatro que hasta el mejor actor desearía haber vivido.

María Salag

Pertenecer al grupo de teatro me ha aportado muchos valores, recuerdos y sensaciones magníficas. Iniciarme en esa aventura fue algo nuevo para mí, y me alegro muchísimo de ello, pues he disfrutado mucho haciendo obras, viajando, conociendo importantes teatros y sintiendo la emoción antes de cada actuación. El Grupo Komos es algo inolvidable para mí.

Sandra Martínez

Es difícil resumir todo lo que me viene a la cabeza cuando pienso en este grupo. Son demasiados sentimientos... Y podría hablar de lo especial que es en sí el teatro, de la gente tan maravillosa que he conocido, de los valores que me ha aportado... pero prefiero centrarme en una anécdota, una vivencia que me acaba de venir a la cabeza y que creo sintetiza el espíritu de este grupo. La primera vez que actué, antes de salir a escena, estaba como un flan y justo antes de que la obra comenzara nos abrazamos algunos compañeros del grupo (a los que hacía muy poco que conocía). Individualmente nos deseamos suerte y nos dimos un gran abrazo, de esos que sientes muy profundamente. Recuerdo especialmente a Agustín, a Roberto y a Pau. Ese gesto de cariño, que no había sentido de tal manera hasta ese día, fue para mí muy especial y me dio la fuerza que necesitaba para salir al escenario y hacerlo lo mejor posible. No lo olvidaré jamás. En ese momento supe lo especial que era la gente con la que me había encontrado y lo especial que era también el

proyecto que estábamos llevando a cabo. Y otra anécdota para acabar. Cierta día Miguel, el director, me dijo en la puerta del instituto (lo recuerdo como si lo estuviese viviendo ahora) que lo único malo que tenía el teatro era lo adictivo que podía llegar a ser, «como una droga», me decía él. Y yo, ingenuo de mí, no le creí, pero qué razón tenía...

Daniel Pérez

La verdad es que no sé por dónde empezar, porque hay tantas cosas que contar... Los cinco años que llevo en el grupo han sido muy importantes en mi vida. Con el grupo he vivido momentos increíbles. Cada viaje, cada actuación, cada cena eran como una reunión en familia, porque la verdad es que aquí, en España, el grupo ha sido para mí como una familia. He aprendido muchísimas cosas de todos, he hecho muy buenos amigos y le agradezco al grupo todo el cariño que me ha dado.

Nanik Titizyan

Komos ha sido más que un simple grupo para mí. Comenzó siendo una simple asignatura dos días a la semana, a la cual no le daba demasiada importancia, pero poco a poco acabó siendo para mí como una familia... Recuerdo el viaje a Grecia, a Zaragoza... o a cualquiera de las representaciones que hemos hecho... Todos y cada uno de esos momentos ha sido único y especial. Y es que con todas esas 'personitas' que forman este grupo te sientes como en familia. Y de ahí que hayamos funcionado siempre tan bien. Ojalá algún día todo vuelva a ser como antes ahora que Miguel ha tenido que irse a un nuevo instituto. No pierdo la esperanza...

Mónica López

En un año que he estado en el grupo de teatro todo me ha parecido maravilloso. Es como una familia muy grande, inmensa. Todos se respetan y se quieren, nadie es más que otro y no hay envidias. Para la mayoría de los más jóvenes, los Neos Komos, era la primera vez que actuábamos y estábamos nerviosísimos y entusiasmados. Al principio nos costaba, pero lo que queríamos era actuar y así lo hicimos. Todos pensábamos que no, que sería imposible ganar, pero ganamos. Fuimos dando lo mejor de nosotros y en el grupo todos nos apoyábamos. Cuando subíamos al escenario todo eran nervios, pero actuando nos transmitíamos tranquilidad y apoyo. Ganamos el premio nacional, y eso lo guardo con mucho cariño. Ha sido una experiencia muy bonita y que nunca olvidaré.

Melania Ibáñez

Para mí ha sido una experiencia muy nueva, porque yo nunca había actuado en un teatro. La verdad es que estar con gente que me sacaba diez años o más ha sido divertido, porque para ellos yo era como su 'muñequito de feria', y además yo no hacía casi nada en la obra de teatro Las Troyanas. Resumiendo, me lo he pasado genial. Espero que mi padre (el director) me dé algún papel en otra obra de teatro.

Alejandro Navarro

Para mí el grupo de teatro ha significado algo muy importante, ya que decidió el instituto donde iba a cursar cuatro años de mi vida. Además, hizo que conociera a la que ahora

es una de mis mejores amigas y que viviera un viaje irrepetible en Atenas. El grupo me descubrió la emoción que se siente al representar una tragedia: acabas tan metida en el papel que casi te sientes griega... y la atmósfera que se respira es indescriptible. Cuando Fedra se ahorcaba, todos sus movimientos, las voces del coro, la música, la tensión de los espectadores... suponían para mí un momento en el que el tiempo se detenía, como la respiración de todos los presentes. Luego recibía el incesante aplauso del público y me sorprendía al comprobar lo grande que es el teatro. Siempre recordaré una actuación en Segóbriga en la que Esther, nuestra Medea, hacía un monólogo a su esposo contándole la muerte de sus hijos y toda su venganza. Irradiaba tal fuerza que jamás podré olvidar esos ojos dementes, llenos de furia, y esa voz de desprecio. Fue impactante.

Sara Hernández

Yo me quedo con todos los amigos que he hecho en los viajes y en el grupo; y con los ensayos, que, aunque un poco largos, siempre han sido divertidísimos y educativos. Me quedo también con la experiencia de haber actuado en teatros muy importantes en los que jamás hubiera pensado que podría llegar a actuar, y con todo lo que he aprendido sobre la vida de la antigua Grecia.

Alberto Pomares

«— ¡Mira! Una nueva optativa: Teatro.

— ¡Qué vergüenza! Yo no me apunto, yo no soy capaz de hablar en público.

— Pero tiene que ser divertida.

— Bueno, la pondré la segunda por si informática está llena. Siempre será mejor Teatro que Francés, con un poco de suerte solo leemos obras teatrales.»

Así empezó todo para mí. Ahora, aproximadamente siete años más tarde, me doy cuenta de que esa decisión, ese pequeño instante que me hizo poner esa opción y no otra, me ha hecho pasar los mejores momentos de mi vida. Haciendo teatro hemos aprendido a quitarnos los miedos y a dirigirnos al público con soltura, a gesticular con naturalidad, a improvisar cuando hay algún contratiempo; en definitiva, hemos aprendido a actuar. Pero más allá de nuestra formación como actores, en el Grupo Komos he conocido a personas maravillosas con las que he compartido experiencias inolvidables. Juntos hemos sido una piña, tanto en los buenos momentos como en lo más difíciles y, realmente, me siento orgullosa de formar parte de esta gran familia.

Sara Uroz

Mi paso por el grupo no podría calificarse con un solo adjetivo. Son muchos los sentimientos que me vienen a la memoria tan solo con oír la palabra 'Komos'. El Grupo Komos ha sido una de las cosas más bonitas y más importantes que me han pasado en la vida, ya no sólo por el simple hecho de hacer teatro o por los viajes que hayamos podido realizar, sino porque he aprendido muchísimo en el grupo y sé que gracias a él soy mejor persona. Llevo ocho años haciendo teatro con el mejor grupo del mundo, el Grupo Komos, y espero pasar muchos años más con él.

Tania Orozco

Gracias, Grupo Komos, por todo lo que has sido en mi vida, y por todo lo que he podido ser gracias a ti.

Rubén Guinart

Los dos años que he pasado en el grupo han significado un profundo cambio personal para mí. Aparte de superar mi vergüenza de los primeros días en el grupo, he conocido a gente que se ha convertido en mis mejores amigos, he podido hacer realidad el sueño de ser actor, he conocido profundamente la Antigua Grecia... y podría seguir poniendo ejemplos, pero todos los puedo resumir en felicidad y diversión. Recuerdo los momentos de las comidas, de los viajes... donde nadie se aburría, donde nadie se cansaba, donde todos queríamos que el tiempo se parara para que esos instantes no pasaran nunca. La sensación de satisfacción, cuando el público está diez minutos aplaudiendo y dándote la enhorabuena, no se puede describir con palabras. El Grupo Komos ha sido una experiencia inolvidable, la mejor de mi vida, y por eso espero que no acabe.

Sergio Cervera

Empecé a hacer teatro con el Grupo Komos hace dos años y eso supuso para mí algo que jamás habría podido imaginar. Recuerdo la primera vez en que me subí a un escenario: fue un conjunto de sensaciones difíciles de explicar. Sentí en ese momento su esencia... sentí que era nervio a la vez que satisfacción, esfuerzo a la vez que diversión, constancia a la vez que cariño, pero sobre todo sentí que no hay nada imposible. Nunca antes había hecho teatro y ahora sé que nunca podré dejar de hacerlo. Forma parte de mí.

Sandra Izquierdo

He aquí un trocito de mi corazón: el Grupo Komos. Somos un grupo, y eso es lo más importante de todo. Él nos ha dado la oportunidad de conocernos, de dejar todas nuestras diferencias a un lado y de centrarnos en algo que nos gusta a todos, hacer teatro. Anécdotas existen muchas, pero creo que lo que no se me olvidará nunca en mis momentos de nervios será ese grito anterior a la salida a escena, ese momento en el que nos juntamos todos, nos damos las manos, cerramos los ojos y nos sentimos todos uno. Acto seguido dejamos todos los nervios a un lado y gritamos: «¿Qué somos? Komos, ¿Qué somos? Komos, ¿Qué somos? Komos, Komos, Komos». En este grito se resume todo.

Elena Baquedano

Inolvidable, único, especial... todo esto ha significado para mí el estar tantos años juntos en este pequeño grupo de teatro que crecía en cada obra que representábamos, en tantas horas que pasábamos juntos, en tantos momentos irrepetibles que será imposible borrar de nuestras vidas porque ya forman parte ella. Gracias por todo lo vivido.

Raquel Díaz

He colaborado con el Grupo Komos principalmente en la ejecución de algunos decorados para varias obras. Miguel siempre ha tratado de implicarnos a otros profesores y departamentos del centro en el proyecto común que suponía el grupo y que aglutinaba a

un gran número de alumnos de todos los niveles. En mi experiencia están los buenos lazos de amistad que se crean con otros compañeros, así como la relación más cercana con los alumnos en el aula, para los que el grupo de teatro suponía un aliciente extraordinario que repercute en su actitud general, aprendizaje y desarrollo integral como personas. Participar en ello ha sido muy enriquecedor para mí en mi tarea como docente.

Eduardo Martínez (Profesor de Dibujo)

Este grupo ha sido y va a seguir siendo una gran aventura. Me resulta inolvidable el primer viaje que hice con el grupo, en la entrega de los premios nacionales; y el viaje a Atenas, y cómo allí regateábamos para comprar dos escudos y un casco; y la hora que pasamos unos cuantos sujetando la tienda de las Troyanas, ya que hacía un vientecillo en Segóbriga que se la habría llevado volando... Ahora nos han abierto un paréntesis que no tardaremos en cerrar, pero la verdad es que dentro de poco empezaré a tener 'mono' de escenario, y de autobús, y de aventura con los chicos. Magia, magia... pura magia.

José De Vega (Profesor de Tecnología)

UN NUEVO FUTURO...

Unas puertas se cierran, otras se abren. Así se escribe la vida.

Sin duda me resulta doloroso, muy doloroso, tener que decir adiós a estos años en el I.E.S. Vicenta Ferrer Escrivá, pero sé que el Grupo Komos, en el I.E.S. Distrito Marítimo de Valencia, mi nuevo destino, con nuevos alumnos y renovados sueños, y con la fuerza y el apoyo de todos los que lo han hecho realidad y siguen amándolo, muy pronto abrirá de nuevo el telón. Mientras tanto, tan sólo unas palabras...

Todos y cada uno de los que habéis hecho realidad el Grupo Komos habéis dejado en mí una huella imborrable. En cada obra, en cada representación, en cada premio he sentido que éramos realmente un grupo... unido, que se quería de verdad. No puedo decir otra cosa sino que os quiero, a todos, y que habéis hecho que estos años sean para mí los más hermosos que he vivido jamás con un grupo de alumnos, a los que ya hace mucho tiempo que considero amigos... Os doy las gracias por todo lo que he vivido con vosotros, por todo lo que habéis sido para mí, por todo lo que me habéis querido, por todo lo que me habéis enseñado. Habéis hecho de mí una persona mejor. Espero haber contribuido, aunque sólo sea un poco, en haberos hecho crecer y madurar de forma más feliz... eso al menos era lo que pretendía en cada minuto que hemos pasado juntos. No obstante, perdonadme si alguna vez no he sabido llegar a vosotros o no he sabido estar a la altura de las circunstancias.

Gracias, eternamente.

Y ahora... ¡el espectáculo debe continuar!

Miguel Navarro (Director del Grupo Komos)

GRUPO DE TEATRO

EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA

I.E.S. EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. Madrid

Premios recibidos

Curso 2005-2006.

Segundo Premio en la categoría de comedia latina, con la obra *Casina* de Plauto.

Curso 2006-2007.

Segundo Premio en la categoría de tragedia griega/latina o comedia griega, con la obra *Lisístrata* de Aristófanes..

ENTORNO Y CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

El I.E.S. Emperatriz María de Austria empezó su andadura en el curso académico 1965-1966, siendo inaugurado oficialmente como Instituto Nacional de Enseñanza Media Femenino el 8 de octubre del año 1968. Comenzó como Instituto mixto, con siete chicos, en el curso 1980-1981

El nombre del Instituto se debió a una iniciativa del Instituto de Estudios Madrileños que solicitó al Ministerio de Educación de la época que diese el nombre de la emperatriz María de Austria a un Instituto femenino de la capital *"y así evitar que este personaje histórico cayese en el olvido"*.

Tiene, por tanto, su origen en el Instituto Nacional de Enseñanza Media femenino del mismo nombre, comparte solar con su equivalente masculino "Calderón de la Barca". Posteriormente ambos se transformaron en Institutos de Bachillerato mixtos, e independizaron prácticamente todas sus instalaciones.

Se encuentra situado en el distrito municipal de Carabanchel, calle Antonio Leyva, 84, en el entorno de la plaza de Fernández Ladreda, colindante con el distrito de Usera.

Su área de influencia, a efectos de adscripción de matrícula, comprende los barrios de Opañel, Abrantes, Comillas y Puerta Bonita. Entre los distintos segmentos de población que componen la zona predominan los niveles económicos medio-bajo y medio, aunque las diferencias no son excesivamente acusadas. Considerada urbanísticamente, perduran viviendas bajas procedentes de la emigración rural de la posguerra junto con amplias barriadas de la época del desarrollismo. En los últimos años se ha producido un notable impulso en la construcción, con nuevas viviendas y mejoras urbanísticas que han eliminado, casi en su totalidad, los núcleos de marginación. En las vías más importantes

-calle General Ricardos, calle Antonio López y avenida de Oporto- se desarrolla una notable actividad comercial.

En el barrio, el número de inmigrantes es considerable, no obstante se observa, después de un considerable aumento, una cierta estabilización. En el instituto los inmigrantes representan un 33,4 %, y corresponden a países del este de Europa (4%), África (2%), Asia (2%), Unión Europea (1%), y centro-sudamericanos (25%), siendo estos últimos los más numerosos entre el alumnado del centro.

Características de nuestro alumnado

Tenemos matriculados 877 alumnos, de los que 631 cursan la ESO y 246 Bachillerato, en sus tres modalidades.

Su nivel social podemos situarlo en clase media trabajadora.

En un 45% de los hogares de nuestros alumnos no pasa de 100 el número de libros existentes, el 41% dispone de prensa en su hogar y el 88% de ordenador en la mayoría de los casos con acceso a Internet.

El tiempo libre lo ocupan en gran parte en actividades relacionadas con el ordenador, ver televisión, leer y salir con los amigos. La mayor parte sólo sale el fin de semana.

En cuanto a sus aspiraciones y expectativas podemos decir que según datos recogidos en una encuesta, el nivel educativo al que aspiran nuestros alumnos es elevado. En efecto, el 11% desea acabar Bachillerato, para luego proseguir estudios universitarios (57%). Un 18% se inclinan por cursar Módulos de Formación Profesional, y sólo un 1% admite no querer estudiar. En cuanto a las perspectivas que los padres tienen para sus hijos son aún mejores: un 67% desea que su hijo vaya a la universidad y un 15% estaría de acuerdo en que cursara un módulo de Formación Profesional.

Se confirma, por otra parte, lo que en la práctica docente de los profesores se pone cada vez más en evidencia, a saber, la escasa afición a la lectura que se da entre nuestro alumnado. Sólo un 28% dedica dos horas a la semana a leer, un 43%, dos horas y el 23% admite no leer nada. Este dato nos ha servido como llamada de atención para potenciar al máximo la lectura en todos alumnos, no sólo para los que ya muestran gusto e interés por ella. De aquí ha surgido el Plan de Lectura que este año estamos poniendo en práctica

Señalemos por último, como algo que también caracteriza a nuestros alumnos, aquellas expectativas y demandas que han manifestado (en muchos casos en coincidencia con sus padres) de determinados valores y actitudes que entienden que el instituto debería fomentar y desarrollar. Estos valores son los siguientes, enumerados según la importancia que le han dado y ordenados de mayor a menor: respeto, responsabilidad, esfuerzo, honradez, compañerismo, no violencia, hábitos de trabajo, autoestima, y tolerancia. Será también una tarea del centro profundizar en estos intereses, integrándolos en el currículo de las materias que se imparten y en las actividades complementarias y extraescolares, entre las que se ha encontrado las actividades realizadas por el grupo de teatro enmarcada en el Plan de apertura de centros por las tardes.

EL GRUPO DE TEATRO CLÁSICO GRECOLATINO DEL IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA

Historia del grupo

El taller de teatro del IES Emperatriz María de Austria ha sido la actividad más antigua del centro y la que mayor aceptación ha tenido tradicionalmente. Su fundación data del año 1989, y desde entonces se ha venido desarrollando una labor que aborda la enseñanza de disciplinas teatrales como la ortofonía, la expresión corporal o la interpretación.

Con estos presupuestos se creó el grupo de teatro, antiguo A.T.I.B.E.M.A., y después T.E.M.A., abreviatura de "Teatro del Emperatriz María de Austria". Este grupo se vio ampliado y desdoblado con la implantación del primer nivel de ESO en el instituto, de forma que nació el T.E.M.A. II, con alumnos de 1º y 2º de ESO. Debido a la diferencia de edad y niveles, se plantearon objetivos distintos para ambos grupos, pero con un planteamiento base común.

La existencia de un taller de teatro para alumnos de 1º y 2º de ESO ha posibilitado que se pueda realizar un trabajo con proyección de futuro, con el fin de ir creando una cantera de alumnos que adquieran experiencia poco a poco, a lo largo de su estancia en el centro.

Desde el curso 2005-2006, las actividades teatrales se han integrado dentro del Proyecto de apertura de centros por las tardes, junto con la liga deportiva de la Comunidad de Madrid, el aula de interpretación musical "El monocordio", las actividades socio-culturales, el video-fórum y la dvd-teca.

Las actividades se desarrollaban semanalmente, distribuidas en dos días por cada uno de los grupos, de lunes a jueves, con una duración de horas empleadas de 48, entre las clases presenciales y la preparación de los materiales y la parte formativa y pedagógica, así como el desarrollo artístico de la actividad.

Durante los dieciocho años de existencia del grupo se han llevado a cabo un total de 21 montajes.

Como fundamento de trabajo, se planteó alternar durante cursos sucesivos distintos tipos de teatro, con el fin de abordar una visión lo más global posible del hecho teatral. Se han alternado montajes de textos teatrales de autores de distintos estilos y épocas con trabajos colectivos de los alumnos, basados en premisas y temas escogidos inicialmente.

Con cada uno de los grupos, se realizaba el montaje de un texto teatral, que se representaba a finales del segundo trimestre y a lo largo del tercero, con la asistencia de alumnos, padres, profesores y personal no docente.

Las puestas en escena de ambos grupos se presentaban a concursos y certámenes de carácter escolar, con el fin de promover el intercambio de experiencias entre alumnos y de buscar un incentivo que les motivase en la preparación del trabajo.

Así mismo, tenían lugar una serie de colaboraciones con organismos y colegios del distrito, a los que se cedían las instalaciones del salón de actos y sus materiales técnicos, para que desarrollaran sus propios actos.

Lamentablemente, el curso 2007-2008 fue el último de la existencia del aula de teatro en el instituto, ya que su monitor, Javier Bravo, se dedica desde entonces a otras funciones fuera del centro.

ACTIVIDADES DEL AULA DE TEATRO

Curso 2005-2006

Durante el curso 2005-06 se llevó a cabo la puesta en escena de la obra de Plauto, Casina.

El hecho de escoger un texto de la literatura dramática latina tuvo que ver con la necesidad de alternar distintas épocas y autores teatrales, con el fin de ofrecer tanto a los alumnos del taller como al público asistente a las representaciones, una visión general del arte teatral, de forma diacrónica.

El montaje se llevó a cabo con los alumnos del grupo T.E.M.A., pertenecientes al grupo de mayores, que en este caso corresponden a 3º de la ESO.

El planteamiento inicial que nos fijamos para realizar el trabajo de ese curso con el taller de teatro fue el trabajo corporal y la atención a la parte vocal de la representación, intentando hacer hincapié en la expresividad.

Por ello escogimos una obra como Casina, que nos permitía trabajar de forma conveniente en estos dos aspectos.

Por un lado, los personajes que se presentan tienen unas características tipo, que influyeron decisivamente en el teatro de siglos posteriores, y en autores y épocas diversas.

Estos personajes tipo permitían trabajar de una forma directa las características corporales de los personajes, matizando cada uno de ellos según sus características. Y como es lógico, estos caracteres marcan también los aspectos vocales e interpretativos.

Así pues, nuestro trabajo se orientó, desde un punto de vista didáctico, a la matización de unas bases interpretativas muy marcadas.

Por lo que respecta al estilo del montaje, se trabajó en la síntesis de dos tipos de teatro específicos con diversas similitudes entre ellos. Por un lado, el teatro clásico latino, y por otro, la comedia del arte, que parte de este tipo de teatro y lo matiza en sus rasgos, tanto corporales como vocales.

El vestuario que se utilizó fue fiel a la época de la obra, por lo que se confeccionaron túnicas romanas, con la diferenciación entre personajes de distintos estratos sociales.

Por lo que respecta a la escenografía, se pretendió realizar unos decorados mezcla de la época romana con elementos de la comedia del arte. Para ello se trabajó en estructuras de madera, con carácter fijo, y elementos pintados con carácter realista en algunos casos, y simbólicos, en otros.

La puesta en escena del montaje se estrenó en abril, con notable éxito de público y una aceptación que cubrió con creces las expectativas planteadas.

El montaje se presentó a varios concursos teatrales con carácter escolar.

Se realizó una grabación con cámara digital del montaje, que se envió al Ministerio de Educación para participar en el I Certamen para grupos de teatro clásico grecolatino.

El montaje fue seleccionado como finalista entre grupos de toda España y, conforme a las bases establecidas en el concurso, se representó el 3 de junio en el Teatro Romano de Segóbriga, con la asistencia de alumnos, padres y profesores del centro que apoyaron el trabajo de los integrantes del grupo T.E.M.A.

Se obtuvo el segundo premio en la modalidad de comedia latina, lo que supuso un logro importantísimo para los alumnos del grupo y, por extensión, para el propio centro.

Asimismo, el montaje participó en la XIII tercera semana de teatro escolar de la Junta de Carabanchel, y obtuvo el premio al mejor montaje en la modalidad de segundo ciclo de ESO y Bachillerato.

Curso 2006-2007

El grupo TEMA realizó la puesta en escena de Lisístrata, de Aristófanes, con el sobretítulo de montaje de cámara para marionetas e intérpretes. La colaboración con distintos departamentos del centro se fijó como una prioridad, de forma que la conexión fuera la mejor posible.

Como parte fundamental del montaje, destacamos la colaboración del departamento de Música, que habíamos planteado en el proyecto inicial del curso, como elemento paralelo a las actividades del taller de teatro.

Esta colaboración se plasmó en la composición original de la música de la puesta en escena de Lisístrata, y su posterior grabación y edición, así como en el trabajo coral con los alumnos atendiendo a aspectos musicales y teatrales.

La participación de otros departamentos se amplió también a los alumnos de segundo de Bachillerato de Artes, que pintaron los decorados de la obra y elaboraron los programas y carteles para las representaciones.

Lisístrata es una obra que gira en torno a las mujeres con una participación masculina secundaria. Dado el elevado número de personajes de los textos griegos, se hace muy complicado ser fiel a ellos, por lo que en el proyecto que abordamos hemos realizado una adaptación en la que los alumnos interpretan varios personajes, incluidos los coros, con la única salvedad de la alumna que interpreta al personaje central, que da nombre al título de la obra.

En nuestra representación aparecieron en total seis alumnas y cuatro alumnos.

La escenografía del montaje fue fiel al espacio en el que se desarrolla la historia, los propíleos de la Acrópolis ateniense, cuyo acceso se muestra al fondo del escenario en un telón pintado.

Como complemento a este espacio jugamos con unas cajas móviles que se utilizaron para guardar elementos y para definir las distintas escenas de la obra.

El vestuario de la obra también fue fiel al teatro griego, con la utilización de túnicas y elementos propios de la ambientación dramática. Sin embargo, pretendimos jugar con los colores y los complementos que se colocaron encima de las túnicas para resaltar la propia acción y la definición de los personajes, con especial hincapié en el cambio de personajes que fueron representados por un mismo alumno o alumna.

La importancia de la música en el montaje fue crucial, por lo que decidimos que la música fuera original y se compusiera para matizar la atmósfera de la representación y los distintos cambios de la estructura dramática.

Como es lógico en el teatro escolar, nos vimos obligados a utilizar los medios con los que contábamos en el centro, aunque esto no quiere decir que no les diéramos importancia.

Al contrario, a lo largo de los años de existencia del aula de teatro hemos conseguido invertir en una iluminación que hoy en día se compone de diez focos, la mayoría pc's, más la correspondiente mesa de mezclas y el dimmer, además de una serie de filtros que nos ayudaron a matizar el espacio escénico.

En cuanto al sonido, contamos con un equipo renovado hace poco, que nos ayudó a que la música que se compuso y se grabó para la representación se convirtiese en un elemento primordial de la puesta en escena.

Como elemento característico de nuestro montaje utilizamos marionetas, que reforzaron el papel de los coros y les dieron un aire distinto a las representaciones que se suelen ver de los textos griegos. Para ello contamos con el concurso de un profesional que dio un curso a los alumnos a primeros de enero, en el que les enseñó a construir las marionetas y a manipularlas para la representación.

El espectáculo tuvo una duración aproximada de una hora. Se estrenó en el salón de actos del instituto, en horario vespertino, en los últimos días de marzo.

Después se representó tres veces más, la primera, con motivo de la participación en el XIV Certamen de Teatro Escolar de la Junta de Distrito Carabanchel-Latina, en el que obtuvieron el primer premio. La segunda, fue en el XVI Certamen Escolar de la Comunidad de Madrid, en el que se consiguió una mención. Y la tercera, en el Teatro Romano de Segóbriga, habiéndose presentado al II Certamen para grupos de teatro clásico grecolatino, en el que obtuvieron el segundo premio

Reproducimos a continuación parte del programa realizado con la información de la obra.

Lisístrata es una de las comedias de Aristófanes que más se ha representado tanto por su comicidad, como por la actualidad de los temas que trata: el enfrentamiento entre hombres y mujeres, la guerra, la política, la paz. Nosotros la llevamos a escena una vez más.

El montaje tiene carácter de versión de cámara, para poco actores que doblan personajes y dan a los coros un aire distinto. Hemos añadido marionetas y se ha compuesto una música original que refuerzan el trabajo de los alumnos y le dan un tono que, en cierta medida, contrarresta lo descarnado del texto.

Queremos dar las gracias a todos los que nos han ayudado y apoyado -muchos miembros de nuestra comunidad escolar han colaborado en la decoración y en la puesta en escena-, al público que asiste a nuestras representaciones, y por supuesto, a los actores del grupo TEMA, por su dedicación y esfuerzo, palabras que hoy en día parecen estar algo olvidadas, pero que son fundamentales para el éxito de cualquier actividad que se realice en el marco de un centro educativo.

Intérpretes

Beatriz Sánchez – Fabiola Zúñiga – Teresa Soto – Miriam López – José Manuel Pascual – Eduardo Sánchez – Adrián Gallardo – Adrián de la Peña – Andrés Aparicio – Miriam Boddien – Carla Ramírez – Sara Ibancos – Marta Perales

Ficha técnica

- Producción: I.E.S. Emperatriz María de Austria
- Vestuario: grupo T.E.M.A.
- Diseño de decorados: José Ángel Velasco
- Realización de decorados: alumnos de 2º de bach. de artes
- Diseño de programa y carteles: José Ángel Velasco
- Diseño de iluminación: Ángel Hidalgo Cantizani
- Taller de marionetas: M. Ángel Cámaras
- Realización de marioneta: grupo T.E.M.A. y grupo T.E.M.A. II
- Música original y montaje sonoro: Francisco Llamas
- Coordinación del proyecto: Marisa Fuentes
- Dirección escénica: Javier Bravo

El montaje que se realizó con el grupo T.E.M.A. II fue El Gallitigre, de Javier Tomeo.

El trabajo se centró, como viene siendo habitual en el caso de los alumnos del Primer Ciclo, en fijar los principios básicos de la técnica teatral, utilizando como punto de partida un texto que pueda ofrecer algo más que una simple visión escolar del hecho teatral, y que acerque a los alumnos a un espacio distinto al que estaban acostumbrados en la educación de primaria.

La puesta en escena, como ocurrió en el caso de los mayores, se vio complementada por la presencia de marionetas, que construyeron los propios alumnos durante el curso que se les impartió en enero y que apoyaron y reforzaron los resultados finales.

Curso 2007-2008

Con el grupo T.E.M.A. II este curso abordamos la puesta en escena de un texto de una autora contemporánea española, Paloma Pedrero, de la más representadas en la escena española e internacional.

El texto escogido se llama “La isla amarilla”, y en él la autora se basa en un estudio antropológico realizado a partir de las impresiones que los nativos de Samoa tuvieron al realizar una visita a Alemania en los años veinte del pasado siglo.

Tras la visita al mundo “civilizado” los nativos realizan un repaso a las costumbres occidentales con la mirada ingenua del que no ha sido colonizado.

Supone el texto, más que una crítica, una reflexión a la forma de vida occidental, sin entrar en la demagogia y tiene un interés enorme a la hora de trabajar con los alumnos del grupo de teatro de pequeños.

Pretendimos trabajar, aparte de la parte educativa y teatral, aspectos como los decorados y el vestuario del montaje, para otorgarle una mayor relevancia.

Asimismo, planteamos trabajar con máscaras, con el fin de diversificar las actividades del aula de teatro.

La colaboración con el Aula de Música nos permitió realizar un trabajo original de creación que aportase a la puesta en escena un elemento fundamental para que el resultado fuese el mejor posible.

Con los alumnos mayores, que integran el grupo T.E.M.A., seguimos este año en la línea marcada en los dos últimos años de trabajar el teatro clásico grecolatino.

Y para este curso nos planteamos el reto de abordar por primera vez una tragedia clásica.

Y la que escogimos fue Electra, de Sófocles.

La "Electra" de Sófocles ha sido tradicionalmente considerada como la más perfecta de sus obras en cuanto a estructura dramática. A lo largo del texto se van contraponiendo de forma excelente los matices dramáticos de oscuridad y luz, asimilados respectivamente a los conceptos de dolor, crimen e injusticia de una parte, y venganza, restauración y libertad de otra.

Así mismo, encontramos en este drama otra contraposición añadida entre verdad dramática y mentira escénica que, en un maravilloso "juego de espejos", prelude la ficción calderoniana de la "La vida es sueño".

En este sentido, durante este curso, los alumnos del grupo de teatro participaron en el Certamen de la Caixa con el montaje del entremés de Calderón, *La mojiganga de las cortes de la muerte*.

En cuanto a la puesta en escena, le otorgamos una importancia capital al trabajo que realizamos en coordinación con el Aula de Música, no sólo con la creación, composición y edición de una música original, sino también con el trabajo vocal con los alumnos en busca de reforzar el papel fundamental de los coros en el desarrollo de la obra.

Viajes

Como consecuencia del objetivo del Aula de Teatro se efectuarán excursiones a lugares de interés cultural y teatral para los alumnos del aula, y para disfrutar con los alumnos del grupo del ambiente romano fuera del escenario, realizamos dos viajes con ellos a Zaragoza y a Tarragona, donde visitamos los restos arqueológicos de ambas ciudades.

Estos viajes sirvieron para incentivar a los alumnos y premiar su esfuerzo en la actividad teatral. De este modo se empleó el dinero de los premios obtenidos en el Certamen para grupos de teatro clásico grecolatino.

VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

La participación en este concurso, por dos veces, fue totalmente positiva para los alumnos del grupo de teatro.

En la primera ocasión recibieron el segundo premio de la categoría de comedia latina, con la obra *Casina*, de Plauto, y en la segunda, otro segundo premio, esta vez en la categoría de comedia griega, con *Lisístrata*, de Aristófanes.

La motivación que se consigue gracias a esta participación es muy superior a la que se consigue sólo en el instituto o en los certámenes escolares habituales. El magnífico escenario, la competencia con otros grupos, la puesta en escena, más cuidada, ayudan a superarse a los alumnos interesados en el teatro.

Y si se tiene la suerte de recibir algún premio, el disfrutarlo todos, por ejemplo en un viaje, como en nuestro caso, ayuda a cohesionar al grupo en un ambiente distinto al habitual. Ellos, por otra parte, se sienten un poco especiales, ya que se han esforzado durante todo el año en una actividad extraescolar, que no es mayoritaria, pero que ha tenido su compensación.

VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL TEATRO EN LA EDUCACIÓN Y DEL TEATRO GRECOLATINO EN PARTICULAR.

En el Taller de Teatro se aprenden una serie de destrezas y competencias ricas y fundamentales para la vida cotidiana, en todos sus ámbitos.

Fomentar la capacidad para pensar, razonar, criticar o tener iniciativas (por ejemplo a través de improvisaciones, análisis colectivos de las escenas y los ensayos, aportaciones y modificaciones sobre la obra o los ejercicios, etc.).

Otras competencias estarían relacionadas con la comunicación, debemos leer e interpretar lo leído, hablar con corrección, vocalizar y expresarnos con fluidez (se puede conseguir con lecturas dramatizadas y debate sobre el texto, vocalización, hablar en público, expresión oral y corporal, etc.).

Otro tipo se encaminaría a la adquisición de habilidades de carácter social, por ejemplo, trabajar en grupos, desenvolverse en las relaciones interpersonales, organizar y planificar el trabajo colectivo y el individual (a través de ejercicios de desinhibición ante el público, dinámicas y trabajo en grupo, coordinación del trabajo de escena y los distintos papeles, diseño, planificación, organización, adquisición y ejecución del vestuario y los decorados, etc.).

El teatro grecolatino, que empezamos a proponerlo en nuestro taller como punto de partida para tratar de una manera amplia a los diferentes autores, se convirtió en una fuente rica e inagotable de asuntos y matices que se dan de forma universal a lo largo del buen teatro.

Por otra parte, es innegable la vigencia de temas como la guerra, la política, las relaciones familiares, la situación de la mujer..., que pueden tratarse desde la comedia o desde la tragedia, en suma, desde todos los registros humanos, que se manifiestan a través de los textos escritos para ser representados.

GRUPO DE TEATRO

RAPATI

I.E.S. RÍO MIÑO. RÁBADE

Premios recibidos

Curso 2006-2007.

Tercer premio en la categoría de comedia latina, con la obra *La olla* de Plauto.

Curso 2007-2008.

Segundo premio en la categoría de comedia latina, con la obra *Estico* de Plauto.

GRUPO DE TEATRO “RAPATI”. I.E.S. RÍO MIÑO DE RÁBADE (LUGO).

El I.E.S. *Río Miño* es un centro relativamente joven: su creación data del año 1996 y nace como consecuencia de la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años que impone la Ley Orgánica del Derecho a la Educación; en el mencionado año se construyen y adaptan centros en Galicia para poder atender las necesidades educativas de los alumnos con más de 14 años, entre ellos el I.E.S. *Río Miño*. Durante el curso 1996-97 se imparte en el centro el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, ampliándose sucesivamente las enseñanzas con el transcurso de los cursos posteriores, de tal forma que durante al término del curso 1999-2000 termina sus estudios la primera promoción de alumnos que obtiene el Graduado en Educación Secundaria. Durante estos primeros años el centro se denomina Instituto de Educación Secundaria de Rábade. Posteriormente, después de la realización de los trámites correspondientes, la Xunta de Galicia autorizó la denominación actual: Instituto de Educación Secundaria *Río Miño*, adoptando esta imagen corporativa.

Con el paso de los años las enseñanzas se ampliaron con un Programa de Garantía Social, primero, posteriormente con Bachillerato, para, finalmente, y adaptándonos a lo legislado en la LOE, sustituir el PGS por un Programa de Cualificación Profesional Inicial. La población estudiantil del centro procede principalmente del ayuntamiento de Rábade, en el que está ubicado, y de los adyacentes de Begonte y Outeiro de Rei, completándose con algunos de otros ayuntamientos cercanos como pueden ser Guitiriz o Cospeito. A lo largo de estos años el número de alumnos fue descendiendo desde los 350 del año 2000 hasta los 305 actuales, y según los estudios que manejamos esperamos estabilizarnos alrededor de los 300.

Durante el año 1999 y con vistas al comienzo del curso 1999-2000 se dota al centro de una plantilla estable de profesorado con destino definitivo, momento en el que el Delegado Provincial de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia decide ponerme al frente del centro debido fundamentalmente a mi experiencia en cargos directivos, pues de los quince años de ejercicio docente que tenía en ese momento había estado algo más de once ocupando cargos de responsabilidad en el gobierno de algún centro. Desde el primer momento fue mi intención que la formación de nuestros alumnos no se ciñese exclusivamente a la académica, tratando de facilitarles actividades que complementasen su formación, ya sea en forma de viajes, conferencias, coloquios, o cualquiera otra que contribuyese a su formación como personas que van a ser protagonistas en un futuro próximo de la sociedad que nos rodea.

Las actividades extraescolares y complementarias ocupan, pues, un lugar muy importante en la programación anual del centro, baste decir que, en lo que se refiere a viajes, se está abonando al año más de 8.000 € en salidas propuestas por los departamentos. Entre las que se repiten todos los años están: Parque Eólico de Sotavento, Depuradora de aguas de Lugo, Museo Provincial de Lugo, Casa de las Ciencias, Casa dos Peixes, Casa do Aguas Home en A Coruña, Tratadora de residuos de Galicia (*Sogama*), Catedral de Santiago,... y otras muchas que no cito porque siempre me olvidaría de alguna, además de aquellas que ocasionalmente surgen, como exposiciones temporales o representaciones teatrales en distintos idiomas específicas para estudiantes, visitas de trovadores, cuentacuentos, magos, etc.

Actualmente el Instituto lleva acabo un proyecto europeo Comenius bilateral con un instituto de Gargzdai en Lituania, "Old stor I.E.S., new resources", que tiene como actividad principal el intercambio de 14 alumnos.

Igualmente está solicitado un Programa Comenius Regio con un centro de Toulouse, convocatoria que todavía no se ha resuelto.

Asimismo disponemos de una biblioteca dotada con alrededor de 7.000 volúmenes de la que se encarga voluntariamente un grupo de profesores que organizan periódicamente actividades normalmente relacionadas con fechas destacadas: Día del Libro, Día das Letras Galegas, períodos vacacionales, etc. Igualmente coordinaron la elaboración de un Plan Lector para el centro cargando con el mayor peso del trabajo necesario para poder alumbrarlo con éxito.

El nacimiento de la actividad de teatro en el centro se la debemos a la aparición de una profesora provisional, Loli Freire, que fue la que, acompañada de un grupo de alumnos decidió representar una pequeña obra para tratar de recaudar fondos para el viaje de fin de curso: A ben fadada historia do coitado Bamboliñas, que, como no podía ser de otra manera, cumplió con creces el objetivo que se había planteado al iniciar la actividad. En años sucesivos la osadía fue en aumento y ya nos atrevimos a participar en los concursos de teatro organizados por la Dirección Xeral de Normalización Lingüística dentro de la campaña "Entre nós, en galego" obteniendo excelentes resultados: "O achado do castro", con la que obtuvimos el primer premio a nivel provincial representándola posteriormente en el Teatro del Instituto Arcebispo Xelmírez de Santiago compitiendo dignamente con los campeones de las otras provincias habida cuenta de que todos nuestros alumnos eran

de ESO y sin experiencia alguna, “A grande noite de Fiz” con la que quedamos segundos a nivel provincial, y “Pic-nic”. Incluso un grupo de profesores nos atrevimos a interpretar “El enfermo imaginario” de Molière, eso sí, sin participar en ningún tipo de concurso, así como a representar y cantar de viva voz el número de “Los tres ratas” de la zarzuela “La gran Vía”.

El hecho de crear un grupo de teatro estable hay que achacarlo a problemas administrativos y económicos, aunque parezca una contradicción; me explico: la concejalía de cultura del ayuntamiento de Rábade organiza a lo largo del mes de junio los llamados “Jueves Teatrales” que consisten en la representación durante todos los jueves de ese mes de obras de teatro a cargo de grupos teatrales aficionados de localidades próximas, solicitando hace unos años que actuaran nuestros chicos con la obra “A grande noite de Fiz” así como los profesores con “El enfermo imaginario”, y así se hizo; el problema surgió a la hora de recibir la ayuda estipulada, habida cuenta de que no había ninguna posibilidad de facturar por el trabajo efectuado, lo que nos obligó a constituir legalmente una asociación cultural vinculada al instituto a la que llamamos *Rapati* (antiguo nombre del ayuntamiento de Rábade) y que es la que actualmente lleva todo lo relativo al grupo de teatro.

Durante el curso 2008-09, debido a que la directora de las obras clásicas, Luz Penedo, estuvo prácticamente de baja durante todo el curso por problemas de salud, el grupo de teatro abordó el reto de la representación del musical “*Cabaret*”, dirigido por la profesora de música Esperanza Iglesias. Representado también dentro de los “Jueves Teatrales” cosechó un éxito total.

Durante el curso 2009-10 se están preparando dos obras, una con los niños de los primeros cursos de ESO y otra con los más adultos, esta última para competir en el certamen de teatro grecolatino que convoca el Ministerio de Educación.

Director del I.E.S. Río Miño de Rábade

EL GRUPO DE TEATRO CLÁSICO GRECOLATINO RAPATI. HISTORIA Y CURRÍCULUM.

Un día de enero de 2007, un año después de llegar al instituto de Rábade, el “Jefe” –así me refero a Ángel Lage, Director del I.E.S. *Río Miño*- me paró a la puerta de su despacho y empezó a hablar:

- Luz, ¿a ti no te gustaba el teatro?
- Inmediatamente le contesté que casi más que dar Geografía e Historia.

En ese momento observé en su cara una gran sonrisa y me di cuenta que me acababa de meter en un gran embrollo. No sabía cual; pero sí tenía muy claro que algo había maquinado su mente y que no me iba a poder negar (y seguramente tampoco querría).

Ese curso, 2006-2007, era el primero en el que nuestra “rubia favorita” Loli ya no trabajaba con nosotros. Ella había sido, hasta entonces, la encargada de las actividades de teatro en el centro; y por cierto, con gran éxito por su parte.

El Jefe, volviendo al pasillo de profesores en el que nos encontrábamos dos párrafos más arriba, siguió la conversación:

- Acabo de ver publicado en el BOE de hoy la convocatoria para un concurso de Teatro Clásico ¿Verdad que te gustaría dirigir una obra con los chicos de primero de Bachillerato?

Qué bien me conocía para el escaso tiempo que llevaba en el centro. En un segundo saltaron todos los resortes de mi mente volviendo a ensayar encima de un escenario y con unos alumnos a los que había llegado a coger, en un solo curso, un gran cariño.

La respuesta fue obvia: lo intentaré. Y él, para animarme, empezó a enseñarme, por ese pasillo, todos los premios que habían conseguido de la mano de Loli.

Al instante me empecé a hacer más y más pequeñita, pensando que en un par de meses lo más sensato sería no esperar mucho, como se suele decir: milagros, los justitos.

Acto seguido me fui en busca de mi buena amiga y profesora de Música, Esperanza Iglesias, y le dije que el jefe me había metido en un lío y que ella me tenía que ayudar a salir de él. Después de explicarle la conversación, y de ella avisarme que su experiencia con la escena era nula, me dijo que podía contar con ella.

Y ahí empezó nuestras andanzas con el grupo de Teatro *Rapati*, aunque el Ministerio se empeñe en denominarnos *Parati* (y para mí...).

A los pocos días, después de comentárselo a nuestros alumnos (a partir de ahora “nuestros pitiños”) hicimos nuestro primer casting, para repartir papeles. La experiencia de todos nuestros alumnos era inexistente, nula; el trabajo no iba a ser fácil con el poco tiempo que teníamos, la labor que quedaba por delante era ingente, pero las ganas y la ilusión ganaban a la dificultad.

Los papeles se los aprendieron enseguida. Pero la primera vez que los vi subirse al escenario me di cuenta que jamás podrían defender una obra en sentido estricto. Así que volví a leerme las bases del concurso detenidamente y algo me llamó la atención: el

objetivo principal era conseguir que el público adolescente se acercara a las obras clásicas y les resultaran atractivas.

Esperanza y yo nos reunimos con ellos y les preguntamos si les gustaba el texto. Al principio el parecer general fue que “era un poco rollo”. Les costaba entender los mensajes escritos con un vocabulario extremadamente correcto para lo que ellos estaban acostumbrados a leer. Decidimos ir “traduciendo” la obra con las lecturas y conseguimos enseñarles que, normalmente, la comedia latina siempre seguía un mismo hilo conductor que se podía extrapolar hasta nuestros días, y que se basaba en la fórmula más antigua del mundo: dos enamorados abocados al sufrimiento de no poder estar juntos, un malentendido que da lugar a una serie de circunstancias cómicas y un final feliz.

Todo ello me dio la idea con la que podíamos salvar la obra y la actuación: meter números musicales que ayudaran a la exposición del texto y que la hiciera más dinámica, divertida, sorprendente, cercana y actual. Empezamos a buscar las canciones, nuestras aliadas si queríamos llegar a alguna parte.

Cuando le presenté a Esperanza las músicas que había elegido, me miró como si estuviera loca y contestó que ella, en un principio, no lo veía muy claro. No me extrañaba porque, como buena musicóloga, traía elegida para el principio de la obra la partitura más antigua conocida: el Epitafio de Seikilos, en una versión adaptada por el grupo alemán Corvus Corax.

Yo, en cambio, había recopilado una serie de canciones de lo más disparatado, y todas ellas en inglés: Si yo fuera Rico, Tú serás mi baby, Perfect, etc., etc., etc., que apoyaban perfectamente el sentido del texto.

Antes de presentárselas a los pitíños quedaba un paso más por hacer: las coreografías. Para ello eché mano de la profesora de Educación Física, Inmaculada, y le pedí material para aprender a bailar. Al día siguiente tenía entre mis manos una colección de DVDs con los pasos básicos de toda suerte de ritmos. Me los estudié y ensayé delante del espejo hasta no aguantar las agujetas, hasta que conseguí tener una coreografía para cada canción.

Con todo planificado, sólo me quedaba unirlo y conseguir que aquello funcionara como una obra de teatro. El tiempo era insuficiente. Aprenderse las letras de las canciones, las coreografías, los papeles, la entonación, moverse por el escenario sin parecer palos de escoba, conseguir que lo que dijeran fuera mínimamente audible y entendible... convertía nuestra experiencia teatral en una maratón para la que no estábamos preparados.

Pero como no hay mal que por bien no venga, todos nos implicamos hasta tal punto que empezamos a realizar sesiones maratónicas de ensayo: los viernes de cuatro a doce de la noche; los sábados todo el día, y cuando digo todo el día no es un eufemismo, nos pasábamos en el centro cultural (el único escenario con el que cuenta el pueblo) de once de la mañana hasta, por lo menos, las diez de la noche; el domingo más de lo mismo; y si algún día por semana no tenían exámenes, también lo utilizábamos. Todo el tiempo era poco. Y mientras unos ensayaban otros, de la mano del Jefe, se ocupaban de la escenografía, las luces y toda clase de cuestiones técnicas que iban surgiendo.

Nunca en mi vida trabajé con un grupo de adolescentes tan implicado en un proyecto, con tanta capacidad de sacrificio y con una ilusión que iluminaba todas sus caras. Creo que jamás podremos volverle a exigir a un grupo que haga lo que hicieron ellos... gracias a todos desde lo más profundo de mi corazón.

Afortunadamente sé, y eso me lo han demostrado a lo largo de estos años, que es mucho más fácil de lo que parece motivar a un grupo de chavales, hacer frente común con ellos y llevarles hacia una actividad que consiga hacerles sentirse orgullosos de sí mismos. Sólo por ver esas caras ilusionadas, todo esfuerzo que pueda hacer un docente en una actividad extraescolar como esta vale la pena, especialmente cuando se trata con chavales que han experimentado, a lo largo de su vida académica, algún que otro fracaso o traspies en la vida.

Con todos estos ingredientes conseguimos hacer de La Olla (Aulularia) de Plauto una obra muy divertida y actual, ya que más ecléctica no podía haber quedado. Los números musicales se convirtieron en la piedra angular de la pieza clásica y cuando la representamos en el pueblo el público quedó gratamente sorprendido y se rió como hacía tiempo que no ocurría. Para ellos había sido una experiencia sorprendente. Todo el mundo iba hacia el recinto con el pensamiento de que la obra iba a resultar un poco, o bastante, pesada. Pero conseguimos sorprenderles y las felicitaciones fueron muchas, unánimes y sinceras.

Yo sabía perfectamente que una cosa era que gustara a la población de un pequeño pueblecito a diecisiete kilómetros de Lugo y otra muy distinta que decidieran seleccionarnos como uno de los tres grupos finalistas del concurso. Si eso ocurriera, sería por la baza de la sorpresa; ya se sabe, lo distinto, afortunadamente para nosotros, llama la atención.

Y eso fue lo que ocurrió. De repente un día llegué al instituto y el Jefe me dijo que estábamos seleccionados. Me puse tan nerviosa que en esos momentos no podía ni tragar saliva. Sólo se me venía a la cabeza ¡cómo iba a prepararlos para que pudieran actuar en pocas semanas de una forma digna en tan especial escenario!

Como siempre ha ocurrido a lo largo de la Historia, lo único que te saca de un aprieto es el trabajo y ese precepto lo habíamos cumplido con creces. Ahora había que intentar que el trabajo fuera, además, un trabajo bien hecho.

Nos pusimos otra vez a trabajar como locos, en un momento para ellos harto complicado ya que los exámenes se les empezaban a acumular. Cinco días antes, y sabiendo que nuestro papel lo íbamos a cumplir con dignidad, Alex, uno de los actores con más peso en la obra, enfermó de varicela. Cuando me lo dijeron no me lo podía creer. Teníamos que buscar a un sustituto y que consiguiera en ¡cinco días! aprenderse el papel, las coreografías, los movimientos sobre el escenario...

Nunca envié el papel tan importante que jugó Roberto. Él, hasta ese momento, era el encargado de las luces del escenario. Sabía que conocía a la perfección la obra, los movimientos, las escenas... ¡pero el papel! Lo llamé y le dije que lo necesitábamos todo el grupo en este momento, que tenía que sustituir a Alex, que tenía que defender su papel en cinco días porque sino tendríamos que renunciar a la actuación de Segóbriga.

El pobre, mientras me miraba con una cara de angustia que nunca olvidaré, no tuvo el valor de darme una negativa por respuesta. Su valentía nos iba a salvar a todos del fracaso estrepitoso.

El grupo entero se volcó con él, como él se volcó con los demás. Y en cinco días consiguió aprenderse el papel y moverse por el escenario. Ya estábamos listos para comenzar el viaje de nuestra aventura teatral.

Salimos un viernes por la mañana en un autobús que nos esperó a la puerta del centro. Antes de partir todavía quedaba una sorpresa: un corresponsal del diario La Voz de Galicia se trasladó hacia allí para hacernos una entrevista y sacar una foto a todo el grupo. Ese fin de semana salimos en el periódico como si hubiésemos triunfado en el festival; la verdad es que la selección en sí ya era un triunfo, y como podíamos ver no sólo para nosotros.

Comenzábamos nuestro camino hacia el sur con dos bajas: Alex, por la maldita varicela, y Esperanza, a la que no le fue posible hacer el viaje. Íbamos como cabezas visibles del grupo el Jefe y yo, y de coches escoba un puñado de amigos y la familia de una de nuestras pitiñas. Incluso llevábamos una médica que nos fue muy útil a última hora. Y un “fotógrafo” que nos hizo un gran reportaje gráfico.

La primera noche en tierras conquenses tuvimos que dividirnos entre dos hostales. No dormimos mucho. Y, por favor, que el lector no sea mal pensado. No estuvimos de juerga. Estuvimos rematando las telas del escenario y los trajes, así que nos pasamos un buen rato cosiendo cual Aracne esperando por su rey.

Por la mañana, y hechos todos un manojo de nervios, nos fuimos a ver el escenario y un par de obras de la otra categoría. Cuando llegamos allí todos quedamos estupefactos por las imágenes que entraban por nuestras retinas; supongo que es algo natural dejarse impresionar por la visión de un verdadero teatro romano teniendo como telón de fondo el rotundo paisaje de la zona, que en ese momento estaba en pleno esplendor primaveral.

Eso, desde luego, no ayudó en nada a calmar los nervios de mis pitiños. Allí, en las gradas sentados, sabía que cada vez se sentían más pequeños... Pero cuando comenzó la obra, la situación no pudo más que empeorar. Los que allí veíamos representar no era la primera vez que se subían a un escenario. Llevaban sobre sus espaldas muchas tablas. Sabían qué era la interpretación. Conocían muy bien el espacio y sabían cómo utilizarlo y jugar con él.

Mis chicos sólo abrían los ojos como platos, de vez en cuando me miraban y aprovechaban para hacerme pucheros acompañándolos por un coro de suspiros resignados. Cuando nos bajamos de las gradas y nos encaminamos hacia el autobús, Ángela por fin me hizo la temida pregunta “¿qué é o que facemos nos aquí?” todos empezaron a revolotear a mi alrededor con cara de terror esperando a que yo contestara.

Tenía una labor muy importante durante lo que quedaba de día: convencerles que estábamos allí por méritos propios y que lo íbamos a hacer mejor que nunca. Al llegar al hotel empezó la sesión de maquillaje y peluquería. ¡nunca en mi vida hice más rizos en tan poco tiempo! Y eso que me ayudó la cohorte de amigas que venía siguiéndonos desde Lugo. Mientras tanto, el Jefe dejaba constancia gráfica en diferentes cámaras de

fotos como si aquello fuese la preparación de una novia (diez en este caso) antes del acto ceremonial de enlace.

A primera hora de la tarde, comidos, maquillados, peinados y vestidos cogimos el autobús y nos encaminamos hacia nuestro gran debut.

Éramos el último grupo de la tarde. A las cuatro el sol manchego caía a plomo. Prácticamente no había una sombra y mis principiantes actores empezaban a derretirse como helados alejados del frío. La primera actuación comenzó con mucho retraso y eso no era bueno. El nerviosismo se iba convirtiendo minuto a minuto en histeria; sé que no hay nada más peligroso y paralizante que la histeria colectiva. Tenía que hacer algo. Llamé a Julita, una de mis “ayudantes” ocasionales, y le pedí que trajera algo que les diera un poco de tranquilidad. Como es médico sabía que no me iba a fallar, y así fue. Apareció con una botellita milagrosa que contenía un líquido que sabía a jarabe y fuimos dándole a cada uno de ellos un taponcito, diciéndoles que inmediatamente les calmaría los nervios. Poco a poco el brebaje fue haciendo efecto, cual fórmula magistral que debiéramos patentar, ya que no era otra cosa que un placebo. Pero nunca un placebo fue tan útil porque, mientras esperábamos con toda nuestra paciencia a que fuera nuestro turno, retocando los maquillajes derretidos, poniendo colorete para que no se intuyera la palidez de nuestros grandes artistas y volviendo, por enésima vez, a colorear unos labios de carmín que sólo hacían comerse, nos iban pidiendo un poco más de nuestro brebaje misterioso, de forma que más de uno llegó a beber cinco taponcitos mágicos. ¡Ah! ; Todo esfuerzo por las artes es poco!

Y por fin llegó el momento tan soñado y, al mismo tiempo, tan temido. Era la hora. Nuestro gran momento comenzaba entre unas prisas locas; era la hora bruja, la hora del atardecer. La puesta de sol daba una luz de especial belleza al escenario. Pero era una luz a punto de caducar y no podíamos quedarnos a oscuras para actuar ya que no se disponía de iluminación artificial.

Nuestro equipo técnico, comandado por el Jefe, se dio toda la prisa que pudo para montar nuestros andamios con las grandes telas que habíamos acabado de coser la noche anterior, a modo de casas. Se preparó la música, mientras yo iba dando instrucciones a la velocidad del rayo ya que no podía oír más veces por segundo mi nombre ¡Luz! esto, ¡Luz! lo otro... Se empezaban a poner demasiado nerviosos, así que los reuní a todos y haciendo gala de mis mayores dotes de mando di las últimas instrucciones antes de comenzar...

Presenté la obra al escaso público que quedó a mirarnos y fui lo más sincera posible: les deseé que disfrutaran tanto como nosotros habíamos disfrutado preparándola. Y todo fue como la seda; fue nuestra mejor representación hasta ese momento (sólo la habíamos realizado, con público, una vez). Representación, todo hay que decirlo, completamente amateur. Se podía ver perfectamente que era nuestra primera incursión en el teatro, y con nada más ni nada menos que un *Musical*.

Sé, por sus caras, que rompimos todos los esquemas del jurado. Sé que no les gustaron los números musicales en una obra latina, pero también sé que se divertieron. Y sé que la candidez con la que actuaron mis pitiños también hizo al jurado más benévolo con nosotros. El resultado fue que quedamos en un gran y honroso tercer puesto: terceros de tres grupos finalistas... lo que sabía, lo sabía de verdad.

Cuando terminamos y recogimos nos fuimos de vuelta al hotel, nos duchamos, cenamos mientras repasábamos todas “nuestras meteduras de pata” y nos reíamos, haciendo de la risa la mejor terapia para soltar los nervios que todavía flotaban en el ambiente. Únicamente quedaba, antes de desandar el camino de vuelta a la mañana siguiente, celebrarlo. Para ello nos encaminamos hacia el único bar del pueblo y estuvimos bailando un par de horas antes de irnos a dormir. Según me confesaron a la vuelta, había sido una de las mejores experiencias de toda su vida y nunca la olvidarían.

Llegamos a Lucus Augusti como consagrados actores y todos no dejaban de preguntarnos cuándo la volveríamos a representar. Eso fue lo que hicimos. Una vez en el centro cultural. Otra vez en las “f.I.E.S.tas del pueblo”. Otra en el Instituto. Otra en el Teatro de Cospeto. Una más en el Teatro de Meira. Y por último, al año siguiente, la gran actuación en el certamen de Teatro clásico de Lugo.

A Meira fuimos invitados por el I.E.S. del pueblo. Todos los alumnos del centro educativo estaban sentados en el patio de butacas expectantes por lo que iban a ver. Sus profesores les habían dicho que la obra estaba acompañada de números musicales, y eso les intrigaba. Desde el comienzo nunca tuvimos un público tan entregado, daba palmas, tarareaba las canciones, aplaudía estrepitosamente de entusiasmo después de cada escena. Nuestros pitiños se contagiaron de ese entusiasmo y, por primera vez, los vi verdaderamente jugar en escena. Todo fluía. Entre ellos había comunicación. Sus caras transmitían sin necesidad de gesticulaciones grandilocuentes... Sólo faltaba la guinda del pastel para que se convirtiera en un día perfecto y rematar la actuación más entusiasta de todas. Y llegó. Después de aplaudir largo rato, una vez terminada la obra, y viendo que nadie se iba ni dejaba de aplaudir, nos pidieron que volviéramos a representar algún número musical. Accedimos. Pero a cambio obligamos a todo el aforo que cantara y bailara desde sus lugares. Fue un momento mágico ver como un teatro (teatrito) entero canta y baila intentando seguir los pasos de los actores.

En referencia a nuestra actuación en el Certamen de Teatro Grecolatino de Lugo, tengo que decir que unas de mis aficiones preferidas es observar la cara de la gente. Ese día cuando llegamos al teatro para colocar nuestro escenario, la obra que se representaba por la mañana no había terminado todavía. Era de un grupo ya consagrado de teatro clásico de la categoría de centros educativos. Uno de esos grupos que cuando miras su currículum no puedes nada más que soltar un suspiro de resignación. Me coloqué entre bambalinas y todo lo que veían mis ojos no hacía más que constatar el mucho mérito que teníamos para los pocos recursos de los que disponíamos. Llevaban un grupo de técnicos muy bien entrenado, un vestuario con el que jamás podríamos soñar nosotros. ¡Y que tablas en la actuación! Llevaban muchos años de experiencia a sus espaldas.

Cuando terminó la referida actuación y mientras vaciaban el escenario, me fui a la puerta principal para observar las caras del público. Eran grupos estudiantiles de Galicia y de León y todos, sin excepción, salían con una cara de gran sopor y aburrimiento...

Esas mismas caras nos las encontramos por la tarde en nuestra obra de teatro, y pese a la mala acústica del lugar (alguna vez Lugo tendrá un teatro de verdad) que hacía que la mitad de los diálogos se los tragara el agujero negro del techo de la escena, las personas allí congregadas no pararon de reírse durante toda la representación.

Habíamos roto todas las reglas, pero el objetivo, pese a todo, lo habíamos cumplido con creces: habíamos conseguido acercar al público adolescente a una obra de teatro clásico y que con ello disfrutara. El resto de la humanidad supongo que no estaba de acuerdo conmigo, porque no nos volvieron a llamar para representar otra obra... y eso que jugábamos en casa y ese año ganamos el segundo premio del concurso de Teatro Clásico Grecolatino.

Ante tal tesitura tenía que decidir qué obra íbamos a hacer para la siguiente convocatoria, la del curso 2007-2008. Estaba claro que no tenía sentido cambiar de modalidad una vez que nos había ido tan bien con la comedia latina. Me puse a leer y por fin hubo una que, mientras la iba leyendo, todo el escenario y las escenas iban apareciendo en mi cabeza, surgiendo el montaje de la forma más natural del mundo y sin ningún problema. Todo fluía, no hacía falta hacer esfuerzos imaginando el resultado final de la obra. Estaba claro, la elección era Estico.

El problema era decidir entre la ortodoxia y la heterodoxia. Supongo que el lector, a estas alturas y siendo un poco observador, sabe por qué camino me decidí. Cómo no, la heterodoxia. No me quedaba más remedio. Parecía que todo me abocaba a ello. Mis pitiños estaban en segundo de Bachillerato y no podía esta vez contar con ellos. Tuvimos que volver a empezar; otra vez comenzábamos de cero, con chavales de tercero y cuarto de la ESO, y primero de Bachillerato. Volvíamos al punto de partida; ninguna experiencia, mala dicción... pero con una ventaja: mucho más tiempo. Y menos mal porque lo necesitamos todo.

Hablando con mi querida partenaire, Esperanza, le dije que quería volver a hacer un musical. Inmediatamente ella me interrumpió y con los ojos iluminados me dijo: “pero esta vez cantarán ellos”.

La primera vez que los oí cantar fue el día de reparto de personajes. Allí estábamos el Jefe, ella y yo escuchando un pequeño diálogo que leían por parejas. A ello añadimos un pequeño fragmento de una canción que iba a aparecer en la obra de teatro y que cantaban una vez terminado de leer el texto. Sinceramente, quedé horrorizada; era como escuchar a una manada de gatos maullando: ni voz, ni ritmo, ni entonación. Pero, para mi sorpresa, Esperanza me iba diciendo ésta va a cantar muy bien tal cosa, éste puede defenderse con tal otra, a lo que asentía pensando que esta vez nos estábamos metiendo en un camino lleno de obstáculos insalvables; vamos, un berenjenal.

Esta vez la música elegida fue en su mayoría del grupo Abba, canciones ya traducidas al español. El escenario, para poder lucir las coreografías, constaba de dos gradas y unos cajones de diferentes tamaños con ruedas. El resto eran grandes telas de lamé, al igual que la vestimenta de los personajes femeninos, basada en pequeñas y cortas túnicas acompañadas de leggings. El elenco masculino, siguiendo las directrices de mi mente ecléctica, fue vestido a la manera tradicional.

Todo ello lo fuimos puliendo mientras me encontraba de baja ya que un coche se me cruzó en el camino y me apartó durante cuatro meses de mis quehaceres diarios.

Una vez más, y como antes ya lo advertí, todo el tiempo que teníamos nos fue insuficiente, pues empezamos los ensayos un mes antes de tener que grabarla. Esta vez sí que no nos “salvaba ni el Taro”. Pasaban los días y nunca conseguíamos tener la obra completamente ensayada. Incluso Chus Manteiga, compañera y profesora de Inglés, se embarcó en el proyecto como una más viendo los apuros por los que estábamos pasando.

El sábado que grabamos en Cospeito, y aprovecho para dar las gracias al Ayuntamiento por su generosidad, todavía partes de la obra estaban sin ensayar. Había que improvisar y decidimos que lo mejor era ir ensayando escena por escena y grabarla al mismo tiempo. Esta odisea comenzó a las diez de la mañana. Cuando a las doce de la noche dimos por terminada la grabación, creo que en mi vida había estado tan cansada. Habíamos maquillado, peinado, vestido, ensayado y aprendido nuevas escenas durante todo el día. Pero lo habíamos conseguido.

La verdad es que tanto nuestros actores y ayudantes, como Esperanza, Chus y yo no nos podíamos quejar. Al Jefe le quedaban menos de veinticuatro horas para montarlo y mandar todo el material para Madrid. ¿Alguna vez nuestros planes no se truncarán y tendremos suficiente tiempo para ensayar? No lo sé, pero este año todavía no toca.

Mientras esperábamos el veredicto seguimos ensayando como si nos hubieran escogido. Y menos mal, porque eso fue lo que ocurrió.

Otra vez volvía a subir en el autobús la compañía de teatro *Rapati* rumbo a Cuenca. Esta vez nos acompañaban los pitiños. Era el momento, una vez terminados los estudios en el I.E.S. y antes de partir hacia sus inciertos y variopintos destinos, de darles un premio como recompensa a todo el trabajo realizado el año anterior y como una despedida a modo de fin de f.I.E.S.ta, puesto que era nuestra primera promoción de Bachillerato en el centro.

El ambiente era festivo. Las horas pasaban lentamente, mientras cruzábamos toda la Meseta norte. Aprovechando un viaje tan largo, decidimos que era mejor ir ensayando los números musicales, pero sin esforzar las voces.

Se había llevado a cabo, en parte, el plan de Esperanza. Cantaban con sus propias voces pero acompañados de las voces originales. Ello fue debido al escaso tiempo de ensayo y a la falta de medios para conseguir las melodías sin letra.

Ocupamos un hostel entero y fuimos colocándonos en habitaciones mientras esperábamos la llegada del jefe. La escenografía ocupaba demasiado espacio y hubo que traerla en un furgón conducido por él.

Hicimos el mismo ritual que el año anterior. Visitamos Segóbriga por la mañana.

Vimos un par de actuaciones. Nuestros alumnos quedaron igual de impresionados pero mucho más atemorizados que el año anterior.

Esa tarde fuimos los segundos en actuar. Esta vez había mucho más público que el año anterior y la inseguridad del grupo también superaba nuestras expectativas. Teníamos miedo que nuestros actores en ciernes se nos paralizaran. Entonces, decidimos colocarnos estratégicamente en las gradas para darles mayor seguridad, al tiempo que sacábamos nuestra maravillosa pócima henchida de placebo para que pudieran articular palabra.

El plan era el siguiente: mientras yo me sentaba muy cerca de ellos para ir acompañando los diálogos, Chus y los pitiños se sentaban en la zona central para que pudieran ver una masa de caras amigas que les fueran demostrando su asentimiento mientras iban pasando las escenas. Además, como complemento fundamental, Esperanza se subió a la última grada encargándose de acompañarles en los bailes por si alguno se perdía. Más que nada era una técnica inocua para hacerles sentirse más seguros y demostrarles que así no podían perderse.

En el momento de empezar se hizo un silencio sepulcral, que verdaderamente intimidaba. Mientras las gradas del escenario estaban vacías sólo uno, Pernas, salió de detrás de ellas y como un espectador más, comiendo pipas, fue recorriendo el escenario, mirando a las otras gradas hasta que se sentó y empezó a observar al público. Esa era la señal de comienzo. Una explosión de sonido y color inundó el escenario hasta que la obra hubo terminado.

Tanto los espectadores como los profesores que acompañaban a los grupos aplaudieron con todas sus ganas y nos felicitaron por el espectáculo que habíamos realizado. Fue un momento precioso. Incluso un miembro del jurado, no diré quien fue por discreción, nos transmitió sus parabienes y nos insinuó que para el año siguiente deberíamos atrevernos con un musical completo. También nos dijo que el trabajo en la escena, como yo bien sabía, dejaba bastante que desear.

Con el tiempo también nos enteramos que otros miembros del jurado no eran capaces de digerir semejante mezcolanza. Así que este año intentaremos hacer una representación “normal” en el mejor sentido de la palabra. Ya os contaré los resultados.

Una vez recogido el escenario, decidimos quedarnos a ver la última obra de nuestra categoría. Era un grupo extremeño, que ya el año anterior había quedado segundo, detrás del brillante grupo Elviña. A los cinco minutos de empezar todos mis actores se fueron pegando a mí hasta formar una piña. Esta maniobra estaba motivada por el sentimiento desesperanzador que le entra a un grupo cuando ve que la actuación de otro es superior a él en escena. La verdad es que estuvieron soberbios. No hacía falta saber de teatro para darse cuenta...

En el 2008 fuimos los segundos. Parecía que cada año estábamos escalando puestos. Pero era un espejismo. Uno de los grupos fue descalificado por no cumplir la normativa de tiempo de duración de la obra que venía especificada en el BOE. Pero, aún así éramos segundos.

Actuamos un par de veces más por los pueblos de alrededor y en Rábade. Y tengo que destacar al respecto que ésta gustó todavía más que la anterior.

VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CERTAMEN Y DE LA IMPORTANCIA DEL TEATRO EN LA EDUCACIÓN

Si tengo que valorar nuestra participación en este Certamen diré que el balance siempre será positivo. Primero por los resultados, ya que a todo el que participa le gusta ganar. Las dos veces que nos hemos presentado, hasta ahora, hemos sido seleccionados y quedado en unos honrosos tercer y segundo puesto.

En segundo lugar, porque la experiencia teatral me parece una de las más completas que se pueda llevar a cabo con un grupo de adolescentes. Especialmente tal y como están los tiempos. Que se involucren en un proyecto que, en un principio, no les va a reportar ninguna ventaja inmediata ya es un triunfo. Que lean, con interés, una obra que cuenta con una antigüedad de unos dos mil años (trescientos arriba, trescientos abajo), no deja de ser una hazaña para ellos. Que usen un vocabulario formal, al que no están acostumbrados, es para ellos un esfuerzo añadido, porque hay que decir que por muy heterodoxos que seamos en la puesta en escena, siempre hemos respetado la fidelidad del texto.

Además les ayuda a expresarse correctamente, a controlar su cuerpo, a coordinarlo. La dicción, uno de nuestros caballos de batalla, mejora a lo largo de los ensayos. Pierden el miedo escénico a hablar en público. Aprenden, en fin, que muchas veces las propias limitaciones no vienen dadas de forma natural, sino que nos las imponemos nosotros mismos. El teatro les ayuda a superar miedos e inseguridades. Y encima de un escenario todos nos sentimos, aunque sea por un momento muy pequeño, grandes y con fuerzas para volar. Ellos no son conscientes de cómo la actuación les ayuda a superar sus inseguridades, y eso en un adolescente es importantísimo para poder seguir creciendo como persona.

Una queja que siempre anda flotando en el ambiente es que a nuestros alumnos les cuesta mucho coger un libro y ponerse a leer. Es verdad, pero si consiguiéramos mirar el problema desde varias perspectivas y no sólo una, a lo mejor podríamos empezar a resolver los primeros escollos. Muchas veces tenemos soluciones delante de nuestros propios ojos, pero como no las consideramos tradicionales, ni siquiera nos atrevemos a plantearlas.

Por qué, me pregunto, tenemos que leer el teatro como si fuera una asignatura teórica. Por qué tiene que ir dentro de los programas de Literatura exclusivamente. Si a un alumno le das como lectura obligatoria una obra de teatro, me da igual de qué época sea, lo más normal es que lo considere una tarea obligatoria, pesada y tediosa. En cambio, cuando reparto los libretos entre mis alumnos de teatro lo primero que hacemos es una lectura en voz alta de toda la obra. Nunca he oído decir que para ellos fuera una tarea insostenible. Saben que es un texto con el que, durante los próximos meses, van a trabajar, van a jugar, van a entonar...van a interpretar.

Si el teatro fuera una asignatura más dentro del currículo oficial, a lo mejor en este país se leería más teatro (o por lo menos con mayor cariño) y, algo fundamental, se vería y se disfrutaría mucho más de una obra puesta en escena.

Eso sin tener en cuenta todas las ventajas que creo que tiene para ir esculpiendo la personalidad de los adolescentes –como ya expresé más arriba– y ayudarles a conseguir metas impensables para ellos hasta ese momento.

Si las instituciones, como en este caso lo está haciendo el Ministerio de Educación, no se ocupan de una tarea como ésta ¿no estaremos abocados a acabar olvidando y desconociendo nuestras propias raíces? No podemos olvidar que nuestra educación es clásica en el sentido más extenso de la palabra, es decir, grecolatina.

Si nos olvidamos de ella, si dejamos de detener nuestros ojos en sus escritos ¿cómo un pueblo va a seguir caminando hacia delante sin volver la vista hacia atrás? Un pueblo sólo puede enfilarse sus pasos hacia el futuro, sin perder el tiempo mirando el reflejo de sus propias huellas, si esos pasos los conoce extremadamente bien. Cada vez nos conocemos peor. Cada vez nuestras raíces nos quedan más alejadas y nos son más desconocidas. Y cada vez la sociedad camina con más miedo hacia el futuro y nunca los tumbos que está dando fueron tan grandes.

Siempre he pensado que las buenas costumbres hay que mantenerlas. Si son buenas, ¿para qué cambiarlas? Disfrutar del teatro por fuera me parece una de las mejores. Pero dar la oportunidad a unos chavales que disfruten de él desde dentro me parece un privilegio. Concedamos desde todas las partes implicadas ese privilegio a nuestros alumnos. Estoy segura que algún día todos lo agradeceremos y podremos escribir la palabra mágica en letras bien grandes:

Yo hice, en algún momento de mi vida, *Teatro*.

Luz Penedo Vila.

GRUPO DE TEATRO
ALEZEIA TEATRO
COLEGIO MARAVILLAS. Benalmádena

Premios recibidos

Curso 2007-2008
Tercer premio en la categoría de comedia, con la obra *Los gemelos*, de Plauto..

EL CENTRO

La construcción del primer Colegio tiene su punto de partida en el año 1.972 cuando Benalmádena era todavía un pequeño pueblo que iniciaba su expansión turística. El crecimiento demográfico desbordaba la capacidad de escolarización de los alumnos recién llegados cuyos padres se iban incorporando a los puestos de trabajo que el turismo demandaba en la zona. Por este motivo un numeroso grupo de concejales, liderados por el propio Alcalde y el Secretario del Ayuntamiento, presentaron su apoyo al proyecto del profesor D. Francisco Trujillo para crear un centro escolar integrado que pudiera impartir las enseñanzas de Preescolar, Enseñanza General Básica y especialmente Bachillerato, ya que este último nivel no podía ser seguido en el municipio. Posteriormente un grupo de profesores adquirió la propiedad del Colegio Maravillas y se hizo cargo de su gestión económica y docente con un ideario polémico en la transición política que se estaba viviendo: una enseñanza de calidad basada en los principios de convivencia democrática que destacaba el espíritu crítico, el valor de la tolerancia y la apertura a los nuevos movimientos culturales.

Treinta años después el prestigio del Centro está plenamente afianzado y avalado por las sucesivas generaciones de estudiantes que han concluido con éxito la más variada gama de estudios universitarios. Esto hizo que en el 2000 se construyera el nuevo Colegio Maravillas, adaptado a las exigencias que los cambios sociales requerían y con unas instalaciones idóneas para albergar, bajo una piel rejuvenecida, el viejo ideal educativo.

Una clara vocación de nuestro Centro desde sus inicios es la de ofrecer una enseñanza de calidad que permita a aquellos alumnos que lo deseen acceder a estudios superiores. Ya que el Colegio Maravillas es un Centro que engloba todos los niveles educativos desde Educación Infantil hasta la preparación para la Selectividad, se encuentra en condiciones

inmejorables para alcanzar este objetivo, no sólo en la organización interna y académica, sino también por la comodidad que supone para el alumnado, que puede así continuar sus estudios sin necesidad de soportar los problemas de adaptación que con frecuencia se producen al cambiar su entorno escolar. El profesorado del Colegio desde la Educación Infantil hasta el último curso de Bachillerato integra los objetivos esenciales de sus áreas, materias y asignaturas a través de los Coordinadores de Ciclo y los Departamentos Didácticos de manera que no se produzcan rupturas o desconexiones a lo largo de los diferentes cursos. Esta tarea se refuerza con el Departamento de Orientación que, además de potenciar la orientación vocacional, programa técnicas de trabajo intelectual e información sobre los itinerarios y acceso a las diferentes opciones profesionales. En este sentido nuestro Ideario de Centro está claramente dirigido hacia los estudios universitarios, de hecho, nuestros alumnos de segundo de Bachiller obtienen inmejorables calificaciones en las pruebas de selectividad en Málaga, de forma reiterada, colocando al centro entre los cinco mejores calificados de toda la provincia.

En relación con la finalidad general de capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, y especialmente por nuestro entorno socioeconómico, la enseñanza de lenguas extranjeras nos parece un objetivo prioritario. En esta línea desde la Dirección del Centro se promueven todo tipo de medidas encaminadas a asegurar la consecución de este objetivo mediante acciones como la implantación de la enseñanza del Inglés desde la Educación infantil, la ampliación, dentro de los márgenes que la ley lo permita, de las horas lectivas dedicadas a esta materia y de clases complementarias en los diferentes niveles educativos. El Departamento de Inglés promociona el intercambio de alumnos con los de otras nacionalidades, cursos de verano de carácter intensivo y en general la práctica oral de este idioma aprovechando para ello las posibilidades que la ubicación de nuestro Colegio ofrece.

En este curso escolar 2009-10 se ha iniciado un nuevo proyecto para potenciar el estudio del inglés en colaboración con la Universidad de Cambridge: los alumnos de Primaria y de 1º y 2º de la ESO pueden reforzar sus clases de inglés con unos cursos específicos orientados a la obtención de los distintos certificados. Al término de cada nivel los alumnos que lo desean acceden a un examen que certifica su madurez lingüística -con la obtención de los diplomas correspondientes-. Al término del tercer nivel el alumno puede acceder al examen oficial para la obtención del certificado KET por la universidad de Cambridge y que corresponde al A2 dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Nuestro centro tiene previsto dar continuidad a estos niveles para la obtención de los grados superiores (PET y First Certificate) reconocidos oficialmente dentro del nuevo Plan Bolonia por todas las universidades europeas.

En cuanto al esfuerzo que realiza el centro en medios técnicos (nuevos laboratorios, informática, Internet, aula de idiomas...) supone una apuesta decidida por la modernización de la enseñanza y la aproximación de los alumnos a las nuevas tecnologías. En este sentido estamos muy orgullosos de la labor investigadora que realizan nuestros alumnos, participando en concursos, certámenes y congresos de ámbito nacional e internacional tales como el promocionado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales junto con el INJUVE, el patrocinado por el Instituto del Agua de Estocolmo y el Congreso Europeo de Jóvenes científicos, el congreso de Jóvenes Investigadores y el encuentro de debates

“Con Acento”, ambos organizado por la Junta de Andalucía; en todos ellos se han conseguido galardones y menciones que premian nuestro esfuerzo en este campo.

Relacionado con los medios audiovisuales, el Departamento de Humanidades del centro celebra desde hace siete años una actividad donde se fusiona la labor docente con el cine, la denominación es Semana de Cine y Escuela. En esta Semana se proyectan tres películas que están relacionadas con las diversas disciplinas impartidas en los niveles del 2º ciclo de la Enseñanza Secundaria y de Bachiller. Los objetivos de esta actividad son, por un lado, que los alumnos hagan uso del cine como medio informativo, como documento o fuente de la literatura, la historia, la ciencia, etc.; y por otro, que interpreten la información que reciben mediante las imágenes. La intención es enriquecer el conocimiento cultural del alumno y ampliar la visión sobre determinados temas que en los programas de curso están poco desarrollados. Más bien, es una necesidad que surge como consecuencia de dos constantes ligadas, esencialmente, al mundo escolar: primera, la importancia y la influencia de la imagen en los jóvenes; y segunda, la dificultad de encontrar metodologías y caminos pedagógicos para abordar los temas transversales obligatorios en estos niveles educativos. Consideramos que este medio es útil para cualquier persona sea historiador, científico o artista como para el aficionado al cine, en vez de escribir un hecho, se filma un hecho. Hacemos realidad que *una imagen vale más que mil palabras*.

La importancia que el Colegio Maravillas concede a la formación deportiva y la educación física se refleja en el hecho de que se trata del Departamento que cuenta con más recursos humanos: tres profesores de educación física y monitores de baloncesto, balonmano, hockey, balonvolea, judo, fútbol... En nuestras modernas instalaciones y a través de competiciones intercolegiales el Departamento programa desde los más pequeños actividades de iniciación y perfeccionamiento en los diversos deportes de equipo. De entre todos ellos destacamos la labor realizada en la práctica del balonmano, creándose una asociación deportiva que, en nombre del centro, compete de forma excelente tanto

a nivel regional como nacional. Y los resultados lo demuestran consiguiendo, en varias ocasiones, el campeonato de Andalucía y buenas clasificaciones en los nacionales, además, un número nutrido de alumnos son convocados por la selección andaluza y también por la nacional.

Este es, a grandes rasgos, nuestro centro, un referente para los padres a la hora de escoger el lugar de formación apropiado para sus hijos.

NUESTRA EXPERIENCIA TEATRAL: “ALEZEIATEATRO”

Hace ya cuatro años que comenzó la actividad teatral en el Colegio Maravillas y, durante todo este tiempo, no ha dejado de sorprender a todos los que componen este centro como consecuencia del enorme talento que tienen los integrantes del grupo teatral. En estos años son muchos los alumnos que han dejado algo de sus sentimientos encima del escenario.

Desde que en 2006 el profesor del Departamento de Humanidades Juan Manuel Castillo y la monitora teatral Desirée Pérez propusieron crear un grupo de teatro justo cuando salían de ver una obra teatral en Madrid, al que decidieron llamar “Alezeiateatro” –la denominación puede servir para hacer un juego de palabras, según le convenga al público, puede significar teatro de verdad o verdadero teatro; para los creadores teatro hecho desde el corazón- han pasado muchas cosas, la mayor parte de ellas muy positivas.

Entre 2006 y 2010 el grupo ha realizado diversos trabajos. El primer proyecto se afrontó con once alumnos, de los cuáles hoy día sólo queda uno de ellos, que comenzaron a preparar *Los Gemelos de Plauto*, una comedia latina que después de muchos altibajos consiguió arrancar estrenándose en Febrero de 2007. En la preparación de este trabajo, el grupo estuvo a punto de desaparecer debido a la inexistencia del hábito de trabajo, donde los alumnos desconocían la dedicación que requería una obra de teatro, y los directores/creadores pecaban de impaciencia cuando no veían progreso alguno en los ensayos, de hecho, éstos propusieron un ultimátum para todos sus componentes, los integrantes del grupo tenían tan sólo un mes para poner en escena la obra, prácticamente partiendo de cero. Y lo consiguieron. El resultado fue bastante satisfactorio a pesar de ser novatos en el tema.

Al año siguiente, y visto lo que podían conseguir los alumnos, se decidió hacer algo más arriesgado y más ambicioso. Comenzamos el montaje de lo que para “Alezeiateatro” fue un gran reto, una tragedia griega de gran renombre entre las obras de teatro grecolatino, *Las Troyanas* de Eurípides. La obra se enfocó a un público más adulto, debido al mensaje que transmite –las consecuencias que se derivan de una guerra- y la importancia y seriedad que ello supone. “Alezeiateatro” quiso aportar su granito de arena, reivindicando el derecho como seres humanos a ser escuchados y a vivir en paz y en libertad, dentro del diálogo y de la comunicación y que unos pocos no decidan el futuro de muchos. Sus integrantes querían, a través de los cantos del coro, que sus voces se oyeran al unísono diciendo ¡BASTA... de violencia, abusos, corrupción... y decir BIENVENIDA... a la paz, el diálogo y la esperanza! Con *Las Troyanas* se generó un cambio radical en la forma de entender el teatro grecolatino por parte de “Alezeiateatro” que se convertirá en su seña de identidad. Si con *Los gemelos* la puesta en escena fue clásica purista, con *Las Troyanas*

primarán las formas contemporáneas y vanguardistas, con un vestuario, una escenografía y un maquillaje completamente transgresor, oscuro y sombrío, impactante para la vista del espectador, además, con esta obra, llegó savia nueva al grupo, llena de ilusión y con ganas de trabajar, contaminando a los que decidieron seguir –puesto que lo dejaron cuatro alumnos, unos por motivos académicos y otros porque abandonaron el centro- de entusiasmo, aumentando el número de integrantes a dieciséis. Durante su preparación llegó, casi por sorpresa, la noticia de que la comedia *Los Gemelos* había sido seleccionada como una de las seis mejores representaciones de España en el Concurso Nacional de Teatro Grecolatino organizado por el Instituto de Teatro Grecolatino de Segóbriga (ITGLS) y el Ministerio de Educación y Ciencia. Aquí se les planteó un problema, había que recuperar, en lo máximo de lo posible, a los antiguos actores, o, al menos, preparar a los nuevos en los papeles vacantes de esta obra. Todo ello tenía que hacerse en un período de un mes, tiempo del que se disponía hasta la celebración de la final. La mayoría de los que no estaban en el grupo volvieron exclusivamente para representar a su personaje, posteriormente se volverían a ir. Aún así, hubo que preparar, de nuevo, a algunos personajes para los nuevos intérpretes. Es en este momento cuando se ensayó dos obras al mismo tiempo, debido a que tenían, por las mismas fechas, compromisos en otros teatros para representar *Las Troyanas*. No importaba el trabajo, la ilusión lo compensaba todo. Llegó el día de la final, el 7 de junio, y lo primero que se encontraron tanto componentes del grupo, incluido directores, como familiares que se desplazaron hasta Segóbriga fue la actuación del grupo "Balbo" del Puerto de Santa María representando *El Cíclope* de Eurípides. Era increíble, Alezeiateatro se preguntaba cómo era posible llegar a ese nivel interpretativo y a todos les invadió un halo de desánimo, el cual, desapareció cuando se enteraron que éstos no participaban en la categoría de comedia latina.

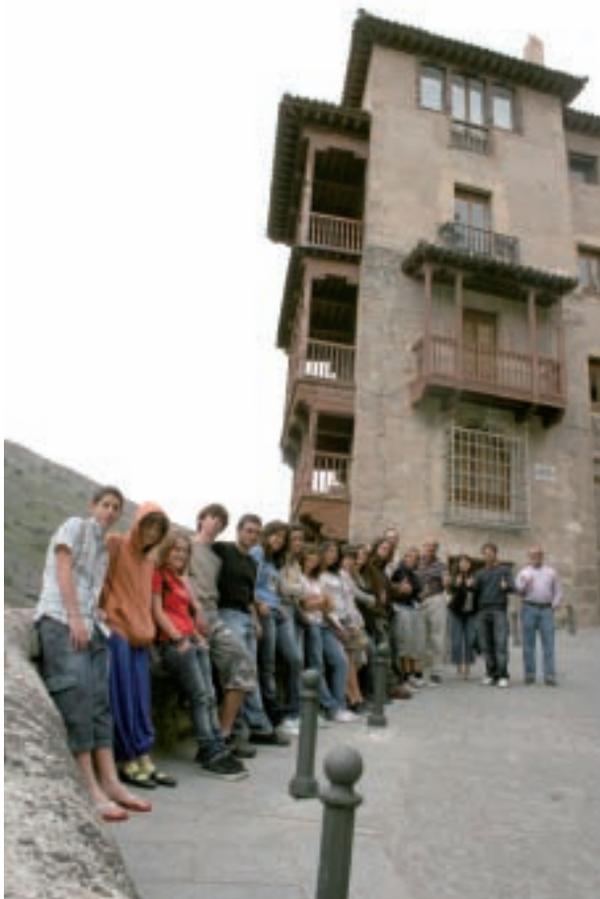
La hora de actuación era a las 16:15 de la tarde y, hasta ese momento, disfrutaron del ambiente de una final teatral por grupos, coincidiendo con otros centros y conociendo tanto a los componentes como a los directores de los mismos. Allí compartieron, sobre todo, con el grupo “Párodos” de Talarrubias (Extremadura), el grupo “In albis” de Sevilla, el grupo “Komos” de Valencia y el grupo “Balbo” de Puerto de Santa María (Cádiz). Con ellos se charló, se cambió impresiones y se intercambiaron teléfonos y emails. Era gratificante saber que el resto de participantes, de dilatada experiencia, tuvieron, en sus comienzos, las mismas experiencias y los mismos problemas que Alezeiateatro.

Llegó el momento de salir a escena, y la valoración fue positiva en cuanto a interpretación pero se excedió en cuanto al tiempo estimado, éste era de unos 60 minutos, Alezeiateatro representó en 80 y, según las explicaciones del jurado del momento, estuvo a punto de ser descalificado.

Una vez finalizada la actuación, lo que restó de viaje se dedicó a, como se suele decir, hacer turismo y a realizar numerosas sesiones fotográficas donde participaron todos los allí presentes. Al día siguiente se hizo una ruta turística por Cuenca, visitando la ciudad coincidiendo con grupos que también participaban en el concurso.

Los Gemelos consiguió el Tercer Premio Nacional de comedia Latina, todo un logro, en tan sólo un año y medio. Solo por esto, los responsables de Alezeiateatro están infinitamente agradecidos a los chicos por su grandísimo y excelente trabajo.

Posteriormente, y con la emoción en el cuerpo, siguieron ensayando *Las Troyanas*, cuyo resultado pareció más impactante. Es por ello que los directores consideraron presentarlas a concurso durante el curso académico 08/09 y esto supuso el asentamiento y la consagración del grupo teatral. Con este

proyecto obtuvo varios premios de reconocimiento regional y nacional, el primer premio en la XXI Edición del reconocido Certamen Juvenil de Teatro "Martín García Ramos", organizado por el Instituto Andaluz de la Juventud y celebrado en Albox (Almería), y finalista autonómico en la VI Edición de los prestigiosos Premios Buero de Teatro Joven organizado por la Fundación Sáenz de Vicuña de Coca-cola y el Ministerio de Educación. Así se vio reconocida la capacidad de puesta en escena del joven grupo que, como premio, pudo asistir al Campus Teatral celebrado en Madrid, formándose con las clases teóricas y prácticas impartidas por profesionales del mundo escénico.

Como mencionaba anteriormente, la obra *Las Troyanas* se hizo aplicando una escenografía rompedora donde los espectadores podían personificar lo representado a cualquiera de los conflictos bélicos más importantes de la historia. Fue, a partir de este momento, donde los componentes de Alezeiateatro forjaron su estilo personal, mejorando la capacidad interpretativa y originándose un equipo compenetrado y estable. El trabajo y el esfuerzo era diario, durante muchas horas, superando ciertas adversidades inesperadas, la más grave, el abandono, a poco tiempo de representar en concurso, de varios componentes que habían pertenecido al grupo desde su nacimiento, dejando a las nuevas incorporaciones de ese año –lo que hoy día es el espíritu "familia Alezeia" – todo la responsabilidad.

Conjuntamente a la obra *Las Troyanas* se preparaba un nuevo trabajo que no tenía nada que ver con la mencionada. Retornaron a la comedia tomando como referente *El banquete de Platón* y la parodia de esta obra que ha realizado Gustavo González Garrido llamada *El banquete de Agatona*. Alezeiateatro osó llegar más lejos, respetando tanto al banquete original de Platón como a la recreación de González Garrido.

En *El banquete de Alezeiateatro* se enfrentan los personajes masculinos de Platón y a los femeninos de González Garrido en una dialéctica de género, es decir, en una pelea entre hombres y mujeres, ampliando, en la mayoría de los casos, la temática de las disputas: sexo, belleza, inteligencia, sensibilidad, etc., eso sí, sin olvidarse del asunto original que trató Platón: el amor. A ello, le han añadido un lenguaje y una expresión gramatical contemporánea con el objetivo de hacerlo más atractivo al público actual. Otra característica de este trabajo es la inclusión, a lo largo de la obra, de varios números musicales, muy dinámicos y de gran colorido, para conseguir un entorno festivo, jovial y alegre, una atmósfera lo más parecida posible a la que tuvieron los contertulios clásicos. Todo ello representado en un contexto ambiental idílico donde se mezclan nuestras señas de identidad tanto de la cultura grecolatina como de la islámica convirtiéndose ésta obra en un canto al eclecticismo cultural.

En este año 2010 prepara su nueva obra siendo fiel a su estilo personal. Esta vez no han hecho modificaciones ni han adaptado obras existentes de dramaturgos clásicos sino que han escrito, original e íntegramente, el guión teatral, con la publicación del mismo por parte del Ayuntamiento y de su Concejalía de Cultura y Educación. La obra se titula *Aquiliada*, *El destino de Aquiles*, en la cual, han querido plasmar los momentos más relevantes de la vida del héroe griego, construida a partir de los textos homéricos, *La Ilíada* y *La Odisea*, además de las posthoméricas de Quinto de Esmirna, adaptados a los gustos del público contemporáneo, rasgo habitual, y que defienden a capa y espada, de la puesta en escena de Alezeiateatro. Los espectadores podrán ver un retrato del optimismo,

del amor, del odio, del egoísmo, de la venganza, de la amistad, y del dolor, componente básico de la vida del protagonista que lo acata y lo vive profundamente, todo ello conjugado con una escenografía impactante conseguida a partir del juego de luces, sonido e interpretación.

Ante el gran éxito de todos estos trabajos, la actividad teatral comenzó a adquirir una importancia relevante en el Colegio Maravillas, es por ello que Alezeiateatro y el centro decidieron crear en el 2009 una actividad extraescolar denominada “Taller de teatro: expresión y creatividad”, utilizándolo como instrumento pedagógico para desarrollar la educación artística y el desarrollo integral del alumno. A partir de estos talleres se quiere potenciar la capacidad de expresión, creación y acción solidaria del niño frente a la vida cotidiana.

Los objetivos de este taller son los siguientes:

- Desarrollar la memoria, observación e imaginación del alumno.
- Incentivar la integración grupal y el respeto al compañero.- Desarrollar su sentido artístico, tanto en la expresión como en la apreciación.
- Proporcionar una mejor expresión al alumno a través de las diversas técnicas teatrales, contribuyendo con esto a su desarrollo integral.
- Promover el conocimiento de los elementos básicos del teatro y la expresión dramática.
- Favorecer la toma de conciencia de su cuerpo y de su voz.
- Potenciar las habilidades expresivas (gesto, voz y cuerpo).
- Facilitar la libre expresión de su carga de fantasía, emotividad y sensibilidad.
- Fomentar en los niños el interés y la afición por el teatro.
- El taller realiza cuatro bloques de actividades:
  - Espacio-grupo.
  - Cuerpo-movimiento.
  - Sonido-voz.
  - Improvisación-interpretación.

Estas actividades se dividen en sesiones específicas donde el alumno aprende a conocer y descubrir, observar e investigar, reconocer e identificar, utilizar y desarrollar, y, por último, dominar y limitar.

La programación que se realiza durante el curso escolar es:

Navidad: una representación improvisada por los propios alumnos del taller del teatro de títeres y sombras. En el que los propios niños dan rienda suelta a su imaginación de forma constructiva.

Segundo trimestre: Se reparte el guión teatral. Los alumnos trabajan en su primera representación con texto. A su vez se va corrigiendo la dicción, la expresión corporal y las pautas a seguir sobre el escenario.

Tercer trimestre: se organiza nuestra actividad teatral del centro “Un Día de Teatro” con la puesta en escena de las obras trabajadas.

Abril: el taller participa en la Muestra de Teatro de Centros Docentes de Benalmádena que se celebra en la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel (Benalmádena).

Junio: representan todos los grupos en el Auditorio de Benalmádena como despedida de fin de curso. Fin de curso: se clausura el taller y se hace entrega de Diplomas, añadiendo premios al mejor actor, actriz y grupo.

Se forman grupos de los cursos 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria con un máximo de 15 alumnos por grupo (se limitan las plazas para que las clases sean más fructíferas). Esto se repite en los grupos de la ESO (1º y 2º ciclo).

Actualmente realizan estos talleres unos 60 alumnos y fruto de estos han salido obras de todos los géneros teatrales, desde el grecolatino hasta el popular sainete andaluz, ejemplos de ello fueron Tres sombreros de copa de Miguel Mihura y Aulularia de Plauto, o los cuentos infantiles de Caperucita Roja, El Kiosko y Perros, gatos y ratones.

Todo esto ha sido posible gracias a la colaboración conjunta y desinteresada de los padres de alumnos participantes en el Taller de Creatividad, al Colegio Maravillas y su apoyo incondicional a la actividad teatral y a los Profesores que adaptan sus programaciones para que los eventos relacionados con esta actividad puedan salir a la luz.

Para finalizar, Alezeiateatro sigue trabajando para enseñar, emocionar y hacer gozar al espectador a partir de la representación de historias, sean las que sean.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN