

EL PÁJARO AZUL

***El pájaro azul,**
una obra teatral llena de
fantasía, que propone
repensar el concepto de la
felicidad.*

Rodrigo Puertas

Dirección/ Niño

Nacido y formado en Valladolid, finaliza sus estudios en la Escuela de Arte Dramático de la mano de **Nina Reglero y Ricardo Vicente**. Comienza sus primeros trabajos como actor junto a compañías como Teatro del Azar y Kull d'Sac.

Diplomado en pedagogía creativa y dirección. Destaca su trabajo como docente en diferentes proyectos, entre los que destaca la Escuela de Artistas de Jesús Yanes. Además asume la dirección de la Escuela de Arte Dramático de Guadalajara, el departamento de teatro de *La Caja del Arte de Torrejón de Ardoz* y del centro, de reciente creación, *generaciónARTes* en Alcalá de Henares.

Entre sus últimos trabajos como director de escena destacan la ópera *Il Fantastico Cavaliere Don Chischiotte della Mancia*, del compositor Matteo Fania, estrenada en 2014, y *El Pájaro Azul*.

Especialista en el mundo infantil es componente del conocido grupo como **Cantajuego**.

Cover: Alex Sánchez

La compañía

La Caja nace en el año 2015 en el seno del Centro de Artes Escénicas *La Caja del Arte* de Torrejón de Ardoz como parte del programa de residencias artísticas *Proyecta y Crea*. Allí desarrolló su primer trabajo de investigación, dirigidos por Rodrigo Puertas, que dio como resultado la adaptación de la obra de Maurice Maeterlinck y el estudio del teatro simbólico.

La obra ha sido posible gracias a la labor de producción del centro *generaciónARTes*, el Centro Cultural Sanchinarro y *La Caja del Arte*, y fue estrenada el 20 de febrero de 2015 en el Teatro José María Rodero de Torrejón de Ardoz.

Carlos Garbajosa

(Ayudante Dirección y Dramaturgia)

Licenciado en Dramaturgia en la RESAD de Madrid. 2011.

Como dramaturgo destacan sus últimos trabajos "LOLA". 2014.(Ed. Fundamentos).*

"LAS AMISTADES PELIGROSAS".

2014. Adaptación. Sala Gº Lorca. "BILL

PASTRYCOOK". 2013. Teatro Mínimo (Ed.

RESAD);Salón del Libro Teatral 2014 (Matadero

Ana Isabel Rodríguez - *La Luz - Niño por nacer-Muerta*
Actriz formada en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid en interpretación textual. Titulada en Dramática creativa y Dramática plástica. Ha formado parte de importantes compañías como Corsario. Complementa su trabajo como actriz de doblaje, la locución publicitaria y la docencia, habiendo formado parte del equipo de profesores de la Escuela Artistas de Jesús Yanés.

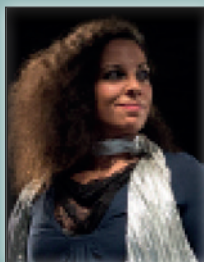
Carlos Cañas - *El Mal - Niño por nacer*
Titulado en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid. Con amplia formación en el medio teatral y el audiovisual. Ha compaginado en estos 22 años como actor profesional su trabajo en el medio teatral con compañías como Rayuela, Yllana, CDN, Fauno... Ha participado en numerosas series de televisión y varios largometrajes.
Cover: Eloi Yebra

Consuelo Garbajosa - *La Noche - Niño no nacido*
Formada en teatro con Mar Navarro y en danza junto a Elena Córdoba, entre otros. Actualmente cursa Interpretación en la Resad. Gran parte de su trayectoria está ligada a la ciudad de Alcalá de Henares, en donde ha participado en numerosos eventos como el Festival de la Palabra

Isabel Garzo- *Soñadora*
Comenzó sus estudios de interpretación en la Escuela del Teatro Guindalera, para después completar su formación en Londres. Con una dilatada trayectoria en teatro, ha trabajado para diferentes compañías como Curtidores de Teatro o Cermar. Sus últimos trabajos están relacionados estrechamente con el microteatro, bajo la dirección de Diego Sanchidrián o Antonio Ponce.

Naty Martín - *La Luna - Niño por nacer - Muerta*
Cubana de nacimiento. Estudios de Piano y Canto. Se forma en Teatro musical, clown, Comedia del Arte y en la Escuela de Mar Navarro y Andrés Hernández (Lecoq) escuela de improvisación y estilos teatrales(gestual,clown,máscaras...). Master en improvisación y creación de personajes. Es la compositora de la música original del *Pájaro Azul*, junto al tema de la película *En la ciudad sin límites* de Victor Reyes.
Cover: Vero Ramírez Buigués.

Ricardo Galán *El Tiempo - Muerto*

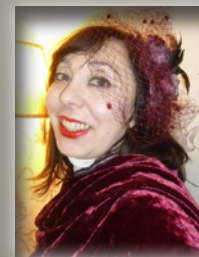

Actor de larga trayectoria. Su trabajo actoral ha estado especialmente vinculado a la vida cultural de Alcalá de Henares, formando parte de algunas de las compañías más importantes de la ciudad, y participando así misma en Festivales como *El Don Juan de Alcalá* o *Festival de la Palabra*. Su trabajo más reciente es *Yerma*, con la compañía Apuro Teatro, con la que continua de gira promocional.

Daniel Juste *Producción, distribución y diseño*

Tras licenciarse en Historia del Arte y realizar un Máster en gestión cultural en la Universidad de Alcalá de Henares comienza a trabajar como gestor cultural en diferentes proyectos musicales y escénicos para Fundación Magistralia y Tritoma S.L. Actualmente es responsable de la programación cultural de ésta última empresa y coordinador de actividades culturales del Centro de Artes Escénicas *La Caja del Arte* y el *Centro Cultural Sanchinarro*.

Sol Curiel *Vestuario*

Formada en la Escuela de Diseño Goymar, ha trabajado para importantes directores de escena y compañías como Yllana, el Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico o La RESAD. Ha sido nominada y premiada en numerosos festivales. Actualmente es gerente de Visteteatro, su taller de costura.

Maurice Maeterlinck (1862-1949)

Autor belga, principal exponente del teatro simbolista y creador de *El pájaro azul* y *Peleas y Melisanda*. Maeterlinck nació en Gante, el 29 de agosto de 1862, y estudió leyes en la universidad de esta ciudad. Abandonó la profesión cuando se trasladó a París, en 1886, y conoció a los poetas simbolistas. Como reacción ante el naturalismo predominante en la literatura francesa, Maeterlinck escribió poesía simbolista, entre la que cabe destacar *Invernaderos cálidos* (1889). Se le conoce principalmente por sus obras de teatro, por las que recibió el Premio Nobel en 1911. Las obras de Maeterlinck se caracterizan por su estilo claro y sencillo para expresar ideas y emociones. Sus primeros escritos están marcados por una actitud profundamente melancólica y pesimista ante el mal y la muerte.

Más adelante, esta actitud inicial da paso a la creencia en el poder redentor del amor y en la realidad de la felicidad humana que se refleja en *La princesa Malena* (1889) la fantasía melancólica *Peleas y Melisanda* (1892), transformada en ópera (1902) por el compositor francés Claude Debussy; y *El pájaro azul* (1909), que se ha convertido en un clásico infantil. Regresó a Europa después de la II Guerra Mundial y murió el 6 de mayo de 1949, en la localidad francesa de Niza.

El proyecto “El pájaro azul”

Su producción nace de la necesidad de buscar y poner en práctica herramientas escénicas que ayuden al espectador, de cualquier edad, a expresar y liberar emociones, positivas o negativas, en torno a la idea predominante de la obra: **la búsqueda de la felicidad**.

Desde el principio tuvimos muy clara la elección de un texto como el de Maurice Maeterlinck, complejo en cuanto a su estructura literaria, multitud de personajes y gran carga simbólica, pero claro y directo en cuanto al trasfondo de lo que se quiere transmitir.

Por otra parte, *El Pájaro Azul* de Maeterlinck **se ha adaptado no solo a literatura infantil**, sino también al **cine y a la poesía**, convirtiéndose en un clásico de este género, en la línea de textos de gran profundidad filosófica, como el de su contemporáneo Antoine de Saint-Exupéry, *El Principito*, al que influyó considerablemente y que, como éste, han sido injustamente encasillados dentro del mundo de los niños/as. Por este motivo se ha querido crear un montaje que llegue **a todo tipo de público**, tanto al adulto como al joven, con un lenguaje común, con los mismos códigos escénicos y con múltiples puntos de vista y significados.

El proyecto pretende conducir al espectador más adulto a una **“catarsis” emotiva** completamente liberadora, dentro de un entorno simbólico, y al público más pequeño hacia un mundo, con referencias a la naturaleza, lleno de música, sonidos, objetos, colores y personajes imaginarios que a través de las palabras, y fundamentalmente, de la poesía, capten la atención del niño/a.

El trabajo de dirección

El principio organizador, tanto del texto de Maeterlinck como de la adaptación de la obra, es **hacer visible lo invisible**, volver perceptible lo oculto, dejar que se vea el alma del mundo, aquello que no vemos, pero que intuimos que existe.

En este contexto, Rodrigo Puertas, siguiendo las ideas del autor, apela a **referencias plásticas y literarias provenientes de los libros para niños**. Permanecen por ejemplo, siguiendo las alusiones a su obra, las nieblas y las brumas, las luces frías y difusas que sugieren el misterio de los espacios metafísicos.

Sobre la puesta en escena

Rodrigo Puertas remite a lo arcaico, a la **simplicidad plástica**, a la abstracción geométrica, por ejemplo de un Mondrian proyectado en una gran tela, o a un patchwork, que sugiere una organización sagrada del mundo. Esta técnica del patchwork, puede ser considerada una alusión al trabajo tradicional, a aquel humilde hogar, que en la obra original los niños abandonan, en busca de un mundo más justo.

Así es que como se configura un **mundo imaginario, cargado de símbolos, de miedos, de emociones, sentimientos** que fluyen a través de un viaje y que apuntan a la figura del pájaro.

Sinopsis

Dos personajes, *Los Soñadores*, cansados de jugar se van a dormir exhaustos. De repente, atrapados por el sueño, son despertados por *La Luna* para encomendarles una extraña misión: buscar *El Pájaro Azul*. En su viaje onírico, *Los Soñadores* serán guiados por el personaje de *La Luz*, que les llevará por extraños y fantásticos lugares, y donde encontrarán seres mágicos, como *la Noche o el Mal*, que tratarán, por los todos los medios, de evitar que conozcan sus secretos. Así llegarán al *Jardín de los Sueños*, donde encontrarán a *Los Niños que aún no han nacido* y al *Tiempo* que les mantiene esperando a nacer.

¿Qué es lo que lo que descubrirán a lo largo del camino? ¿Dónde está el pájaro azul? ¿Existe realmente ese extraño animal? ¿Qué es lo que aprenden los niños tras despertar?

Actividades en el aula.

La educación en verdad necesita, tanto de formación técnica, científica y profesional como de sueños y utopías.
(Paulo Freire Brasil).

CINE Proyección de la película: *El Pájaro Azul*

La fama de *El Pájaro Azul* ha hecho que esta obra también se haya llevado a la gran pantalla. Existen muchas películas que pueden programarse como actividad en el aula con la asistencia a la obra del teatro.

- *The Blue Bird*, Dir. George Cukor. 1976.
- *El Pájaro Azul*, Dir. Walter Lang. 1940.
- *The Blue Bird*, Dir. Maurice Tourneur, 1918. Película muda.

LECTURAS EN CLASE: *El Pájaro Azul* en la literatura

Desde su publicación, *El Pájaro Azul* se ha adaptado a la literatura infantil y juvenil en numerosas ocasiones. Poetas como **Rubén Darío o Bukovski** han escrito en torno a la figura simbólica del *pájaro azul*, pues aparece representado en muchas ocasiones como un **símbolo de la creatividad, del genio y el tormento que lo acompaña**. Aparece varias veces como metáfora en poesías y obras literarias que sirvieron a sus autores para espantar a sus fantasmas.

¡Sí, seré siempre un gándul,
lo cual aplaudo y celebro,
mientras sea mi cerebro
jaula del pájaro azul!...

Ejemplos

Jugando con los símbolos. Dibuja tu propia poesía

Vida y obra de Rubén Darío

Los recursos literarios

Poesía en las aulas

Lecturas dramatizadas

Valores y aspectos a trabajar

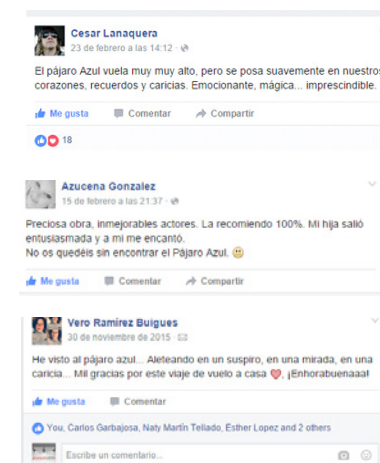
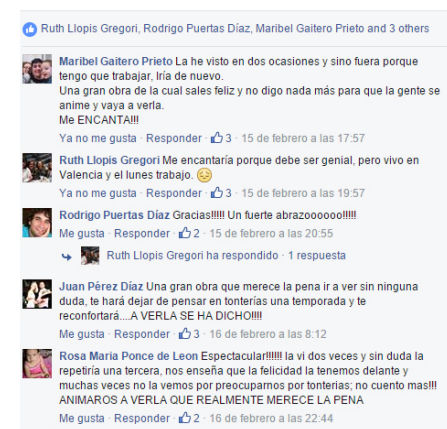
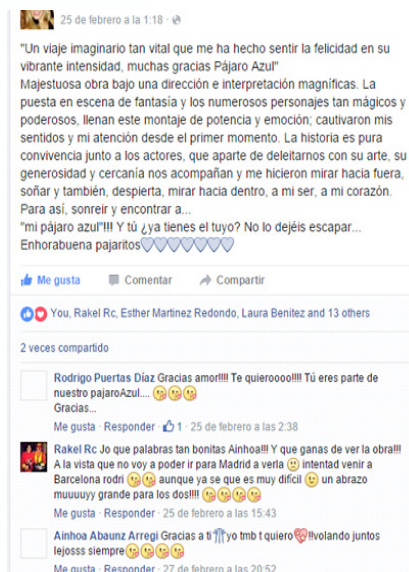
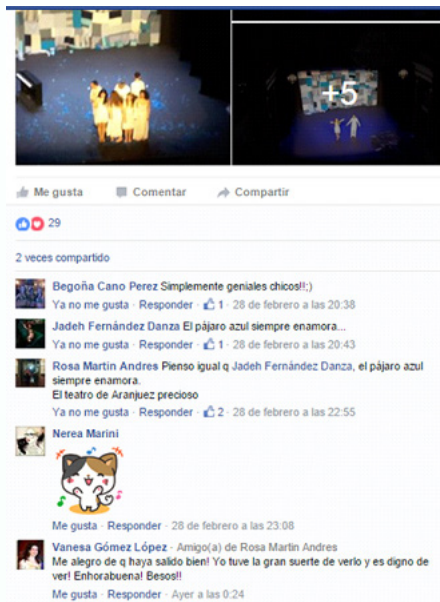
La búsqueda de la felicidad en los niños

Reflexiones, entre las que destacan los anhelos, los sueños y expectativas de vida.

Conocer otras realidades. Maurice Maeterlinck no era sólo un poeta simbolista, puesto que escribió textos científicos sobre las abejas. Entonces, tiene esta capacidad de observar cosas muy pequeñas y ver “otra realidad”, señaló.

El respeto por la naturaleza

El valor de las cosas en una sociedad fuertemente mercantilizada.

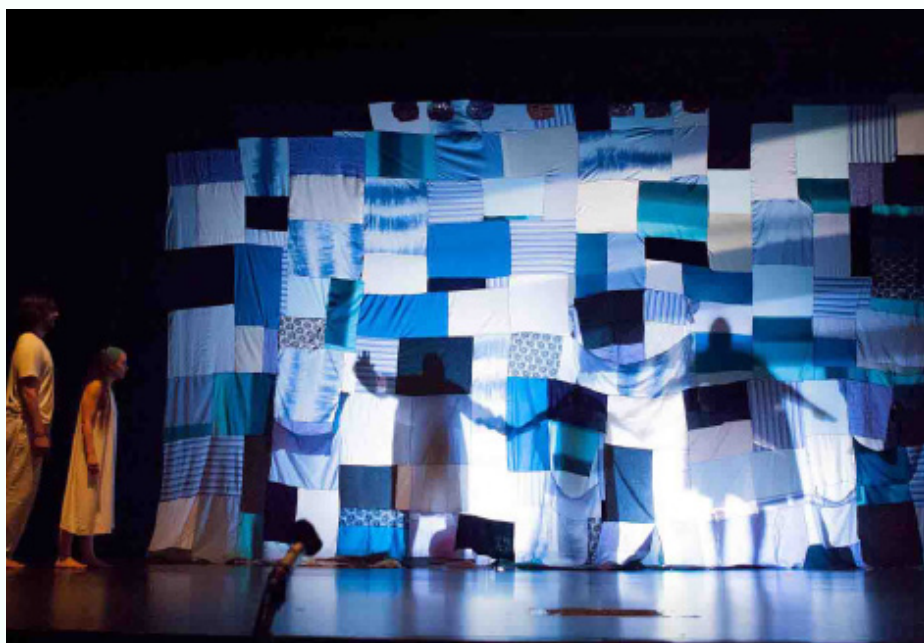
Rodrigo Puertas ha elegido en su versión abrir, de entre todas las puertas, la puerta más optimista. Su trabajo con el texto y con los actores es una búsqueda del pájaro azul, que parece haber implicado vitalmente a los propios miembros de la compañía. El resultado es una exposición íntima y cálida de las emociones de los actores, más allá de sus personajes.

Rodrigo tiene una amplia trayectoria como director y actor, con experiencia en espectáculos dirigidos a niños, de hecho es uno de los componentes del muy conocido Cantajuego. Aunque esta obra está dirigida a público adulto, un niño podría disfrutarla porque exteriormente es un cuento de hadas. Igual es una buena oportunidad de llevar a tu hijo o sobrino a ver buen teatro. Para un público adulto lo que Rodrigo ha traído consigo del mundo infantil es realmente valioso: una mirada poética.

La conexión con el público es muy fuerte, el espectador siente muy de cerca esa elección de las emociones más positivas. Como abejas trabajadoras, los actores van fabricando en nuestro corazón, como decía Machado, “con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel”.

El trabajo de arte de la puesta en escena, parte de un elemento sencillo con un resultado muy llamativo. Es un tapiz de distintas telas cosidas entre sí a modo de patchwork, al que se le da todo tipo de juegos y apariencias con la luz. La sensación, de nuevo, es de puro placer: niños divirtiéndose y jugando con nosotros. Niños que ya son mayores por fuera y han estado a veces un poco tristes. Pero que cuando juegan se olvidan de esa tristeza. Su papel es recordarnos que la felicidad también está ahí, en una caja olvidada al alcance de nuestra mano. //MsWonderly

Goreti Irisarri - www.laplayademadrid.es
<http://www.laplayademadrid.es/eventos/8784/el-pajaro-azul>

FICHA ARTÍSTICA

Dirección: Rodrigo Puertas
Ayudante de dirección y dramaturgia: Carlos Garbajosa
Producción ejecutiva/ diseño: Daniel Juste
Diseño de Vestuario y escenografía: Sol Curiel - generaciónARTes
Música original: Naty Martín
Música Epílogo: Víctor Reyes (fragmento de la banda sonora *La ciudad sin límites*)
Fotografía: Mauricio Sanguino/ Siddhartha Pérez

REPARTO

Soñadora/ Infeliz: Isabel Garzo
Soñador/ Infeliz: Rodrigo Puertas/ Alejandro Fernández
La Luna/ Niño por nacer/ Muerto: Naty Martín/ Vero Ramírez
La Luz/ Niño por nacer/ Muerto: Ana Isabel Rodríguez
El Mal/ Niño por nacer: Carlos Cañas/ Eloí Yebra
La Noche/ Niño por nacer: Consuelo Garbajosa
El Tiempo: Ricardo Galán
Voces niños: Bruno Puertas, Cira Puertas y Darío Puertas

FICHA TÉCNICA

Dirección técnica: Carlos Garbajosa
Diseño de sonido e iluminación: Carlos Garbajosa/ generaciónARTes
Diseño Vídeo: Pedro Gato
Estudio de grabación: Dopplermedia S.L

DATOS DE INTERÉS

Duración: 70 minutos
Género: Teatro Simbólico
Recomendado para público familiar con niños a partir de 6 años.

Compañía *La Caja*

Rodrigo Puertas
677765179
companialacaja@gmail.com

NUEVOS PLANES DISTRIBUCIÓN

Susana Rubio Tfno. 630 319 994

susana@nuevosplanes.com

NUEVOS PLANES DISTRIBUCIÓN
S U S A N A R U B I O

Daniel Gonzalez

generaciónARTes Artes Escénicas

info@generacionartes.com
669784235

generaciónARTes
CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS Y TERAPIAS CREATIVAS

Con la colaboración especial de:

