

Memoria de Actividades:

ÍNDICE:

1. Teatro de la Luna: Un equipo de profesiones

1.1. El Equipo de Profesionales

2. Teatro de la Luna: Historia de la Compañía

2.1. Objetivos

2.2. Memoria de Espectáculos

2.3. Premios

2.4. Asistencia a Festivales, giras, animación a la lectura

2.5. Actualidad de la compañía: proyectos 2007

3. Teatro de la Luna: Actividades en torno al Arte

3.1. Introducción.

3.2. Actividades en el MNCARS:

Memoria de Talleres Infantiles

Programa de Familias

Colaboraciones especiales

3.3. Juegos de Arte. Centro de Cultura Española en México

3.4. Actividades Didácticas Fundación Telefónica

3.5. Colaboraciones con museos:

Museo Pablo Gargallo Zaragoza

Museo de las Encartaciones, Juntas Generales Vizcaya

Fundación Serralbes Oporto - Portugal

Museo de Bellas Artes de Bilbao

3.6. Cursos de Formación del profesorado

3.7. Ponencias

3.8. Publicaciones

3.9. Asistencia a Festivales Internacionales

teatrodelaLuna.com

C/ Mario Vargas Llosa 3-D3 - 28806 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)

Tel./Fax: 91 802 26 15 - Tels.: 607 76 41 29 - 677 52 43 60

e-mail: titeres@teatrodelaLuna.com

1. Teatro de la Luna: Un equipo de profesionales

Juan Manuel Recover	Director de la compañía. Actor, Titiritero Escenógrafo y diseñador de títeres. Director técnico, constructor
Eulalia Domingo	Actriz, Titiritera. Licenciada en Filosofía, especialidad Estética. Educadora de museos, Diseñadora de talleres infantiles
Eva Cincera	Actriz, Titiritera. Pedagoga, profesora de Historia del Arte, Música.
Florencia Giusti	Actriz, Titiritera.
José Antonio Sánchez	Actor, Titiritero, Escenógrafo, Técnico de Iluminación.
María Ruiz-Larrea	Actriz, Titiritera, Licenciada en Psicología. Educadora de museos.
Laura Domingo	Titiritera, Licenciada en Historia del Arte. Educadora de museos.
Sofía Domingo	Titiritera. Bióloga, investigadora CSIC. Educadora de museos.
Belén Martínez	Actriz, Titiritera, Trabajadora Social. Educadora de museos.
Beatriz Díaz Arcas	Administrativo. Producción teatral y oficina de Teatro de la Luna.

Equipo de Colaboradores:

Ángel Rodríguez	Licenciado en Bellas Artes, artista plástico, Profesor de educación artística en Secundaria.
Antonio de la Fuente	Actor, Titiritero, autor teatral.
Pascal Gaigne	Músico, compositor e instrumentista.
Margarita Sánchez	Actriz, autora y adaptadora de teatro.
Katarzyna Galaj	Licenciada en Pedagogía y especialista en Educación Especial, Ilustradora.
Rosa Rodríguez	Licenciada en Historia del Arte. Educadora de museos.
Diego Usabiaga	Arquitecto, dibujante y pintor.
Benjamín Alonso	Director teatral. Profesor de teatro y movimiento escénico.
Francisco Javier Sarrión	Iluminador teatral
María Cueto	Artista plástica, investigadora tramas textiles y vegetales
Mariano Arzuaga	Pintor, experto en serigrafía, coordinador de exposiciones

Juan Manuel Recover,

Director escénico, actor, titiritero, escenógrafo, director técnico.

FORMACIÓN:

- Curso de Interpretación con de Alberto Miralles (Interpretación), Yolanda Monreal (Voz), en el Taller de Artes Imaginarias (TAI), Madrid.
- Curso de Interpretación con Alberto Wayner, Escuela Tántara, Madrid.
- Curso de Construcción de Decorados, Utilería y Maquinaria Teatral. Técnico de mantenimiento de un Espectáculo Teatral en el Centro de Formación en Tecnología del Espectáculo, INAEM - INEM, Madrid. Curso de Iluminación Teatral en el mismo Centro.
- Curso de Dirección Escénica aplicada al títere impartido por Jiri Jaros en Móstoles, Madrid.
- Curso de Construcción y manipulación de marionetas de látex impartido por Green Ginger Microtheater en el Teatre Malic, Barcelona.
- Curso de Construcción de Títeres Chinos impartido por Li Yingbai y Yang Feng, Madrid.
- Curso sobre Interpretación y dirección en el Teatro de Títeres por Tito Lorefice. Tolosa.
- Taller de marionetas ¿Quién manipula a quién? por Jordi Beltrán. Monasterio de Veruela (Zaragoza)
- Curso sobre mecanismos para títeres. Escuela de verano, UNIMA MADRID.
- Estudios de Formación Profesional, Matricería y Moldes en el Centro de FP La Paloma, Madrid.
- Curso de Electrónica Básica e Industrial INEM. Madrid.

EXPERIENCIA TEATRAL:

- Creación de la Compañía de Títeres **TEATRO DE LA LUNA** en Marzo de 1.991, realizando los siguientes montajes:
 - Año 1991: Las Semillas Dormidas y Las Ranas Valientes basados en historias de Arnold Lobel.
 - Año 1992: Sueños de Arena. Espectáculo Infantil.
Historias de Frailes. Espectáculo para Adultos.
Talleres Creativos.
 - Año 1993: Memoria de Ratón. Espectáculo Infantil.
 - Año 1994: Inicio del Programa de Talleres del MNCARS: Itinerario de Pájaros.
 - Año 1995: Elmer, el elefante. Espectáculo Infantil, basado en un libro de David McKee
Programa de Talleres del MNCARS: Cómo suena un cuadro.
 - Año 1996: Programa de Talleres del MNCARS: Taller de Veletas.

- Año 1997: El pequeño rey de las flores. Espectáculo Infantil, basado en un libro de Kveta Pacovska.
Programa de Talleres del MNCARS: Taller de Caballos. Picasso.
Taller de Navidad MNCARS: Fernard Léger.
- Año 1998: Programa de Talleres del MNCARS: Juegos de abstracción.
Taller de Navidad: Espacios de Chillida. MNCARS
Elmer, il elefante. Versión en italiano.
- Año 1999: Paseos en el Arte. Espectáculo familiar sobre artistas españoles de arte contemporáneo.
Teatro de Formas. Sobre Arsintes- Ángel Ferrant. MNCARS
Elmer, elefantea. Versión en euskera.
Programa de Talleres del MNCARS: Taller de Pájaros.
Taller de Navidad: Objetos de Chema Madoz. MNCARS
Itinerario para Escolares: Taller de Naturaleza. MNCARS
- Año 2000: Programa de Talleres del MNCARS: Taller de Estrellas. Miró.
Programa para Familias MNCARS: Pájaros.
- Año 2001: El pequeño conejo blanco. Espectáculo infantil, basado en un cuento de Xosé Ballesteros
Programa de Talleres de MNCARS: Taller de escultura
Programa de Familias: Estrellas
- Año 2002: Programa de Familias MNCARS: Escultura/ Paisajes
Programa de talleres del MNCARS: Taller de Paisajes
- Año 2003: Programa de Talleres del MNCARS: Taller de Picasso
Programa de Familias MNCARS: Picasso
Juegos del arte. Centro Cultural España en México.
- Año 2004: Ferdinando. Espectáculo infantil, basado en el cuento de Munro Leaf con música de Alan Ridot e inspirado en obras de Alberto Sánchez. **Premio FETEN 2005 al mejor espectáculo de títeres.**
Programas de talleres del MNCARS: La música en el arte.
Programas de Familias MNCARS: La música en el arte.
- Año 2005: El pequeño teatro de Don Quijote. Espectáculo infantil.
I Premio Ayuntamiento de Segovia Concurso de obras de títeres sobre Quijote
Programas de talleres del MNCARS: Juegos de Abstracción.
Programas de Familias MNCARS: Juegos de abstracción.
Elmer, el elfante. Museo Serralbes, Oporto Portugal
- Año 2006: Programa de actividades didácticas Martín Chambi. Fundación Telefónica
Ferdinando. Espectáculo seleccionado en Abecedaria, ODA Barcelona, Red de teatros Madrid, Castilla la Mancha, Red Galega, etc...

Otras actividades teatrales y cursos de formación impartidos:

- Asesoramiento diseño y resolución escenografía para otras compañías de teatro: Ultramarinos de lucas, espectáculo en preparación para el año 2005.
- Ponencia sobre *El programa de Talleres Infantiles en el MNCARS 1994-2000. La experiencia del Teatro en el Museo.* Festival Internacional de Marionetas de Tolosa. Noviembre 2000.
- Colaboración en Cursos de Formación de Formadores Teatrales de Castilla la Mancha, con la realización de un Taller de Construcción de Títeres, año 93 y año 97 Ciudad Real.
- Escuela de Verano, año 2001 Taller de Teatro Negro. Ñaque Editora. Ciudad Real. Año 2003: Taller de Construcción Muñecos de Latex.
- Colaboración con el Departamento de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación para la construcción de varios títeres y decorados para la grabación de dos vídeos educativos para educación infantil. Año 94-95.
- Trabaja como Maquinista en el Teatro de la Zarzuela de Madrid con la ópera *La Forza del Destino* en Mayo 1993.
- Profesor de Taller de Construcción de títeres para niños de 4 a 12 años en el Colegio Público Fedérico García Lorca de Alcobendas de Madrid, curso escolar 93-94.
- Colaboración en la realización de la utilería y montaje de la escenografía de la Opera *Bastían y Bastiana* de la temporada de Mozart, estrenada en el Teatro Albeniz, Mayo 1.991.
- Construcción de máscaras para el montaje *Farsas Maravillosas* de Alfonso Zorro, dirigida por Juan Carlos González, estrenada en abril de 1.991 en el Real Coliseo Carlos III, San Lorenzo del Escorial, Madrid.
- En Febrero de 1.986, imparte un Taller de *Construcción y Manipulación de Marionetas con materiales de deshecho* para adultos, Centro Cultural *Calidoscopio* de Móstoles, Madrid.
- Aprendizaje de diversas técnicas de construcción de Títeres en el Taller de la Compañía *La Deliciosa Royala*, y colaboración en el montaje *La Médium* estrenado en Diciembre en 1.986.

- Forma parte de la Compañía *Tyl Tyl Teatro* como actor en los siguientes montajes: *Ñamandú* dirigido por Daniel Lovecchio, 1.986. Realizando, además la escenografía para este montaje.
Yin Yang Tralara dirigido por Daniel Lovecchio, estrenado en Madrid en el año 1.987. Diseñando y realizando la escenografía.
Colaboraciones con esta compañía para la construcción de la escenografía elementos escénicos para sus montajes: *El viaje de Pedro, Los sonidos las palabras y las cosas, Río ríe, canta y sueña.*
- En Mayo de 1.983 impartió un Taller de Iniciación al manejo y construcción de Títeres para niños, en la Asociación de Vecinos de San Agustín de Palomeras, Madrid.
- Creación de la Compañía de Títeres PLUFT, en el año 1.983, con diversos montajes: *Pluft, el Fantasma, Cuentos para nadar.*

Eulalia Domingo Álvaro

Codirectora de Teatro de la Luna, Titiritera. Licenciada en Filosofía, especialidad Estética. Educadora de museos, diseñadora de talleres infantiles en torno al Arte.

FORMACIÓN ACADÉMICA:

- Licenciada en Filosofía, especialidad de Estética, U.A.M., Madrid.
- Estudios de lengua alemana en el Deustch Institut de Madrid.
- Nivel Intermedio de Inglés en el British Council de Madrid.
- Curso de Aptitud pedagógica en la U.A.M.

CURSOS DE FORMACIÓN EN TORNO AL ARTE CONTEMPORÁNEO:

- 14 Jornadas DEAC. CAAM Canarias, noviembre 2006
- Curso de verano: Universidad del País Vasco. Museo Guggenheim, Bilbao, Junio 2006.
- Curso sobre el programa de pensamiento visual. CAAM, Canrias, noviembre 2005
- Curso sobre La visión impura. MNCARS. Noviembre 2005
- Jornadas de Debate: Arte y Educación en la Sociedad de la información. Caixa Forum. Abril 2005.
- Curso de verano: Arte contemporáneo y Educación IV. Universidad del País Vasco. Museo Guggenheim, Bilbao, Junio 2005.
- Curso de verano "El futuro de la educación en los museos" Fundación Universidad Rey Juan Carlos I. Aranjuez, Julio 2004.
- XII Jornadas DEAC Museos, salamanca Octubre 2003
- Participación en las Jornadas de debate: Repensar la Educación en las Artes Visuales. Fundación "La Caixa" CaixaForum, enero 2003.
- Módulo Introducción a la Museografía Didáctica del Máster en Museografía didáctica de la Universitat de Barcelona Virtual. Noviembre 2002.
- Asistencia al curso extraordinario de la Universidad de Salamanca Arte Contemporáneo y Educación II, noviembre 2001, octubre 2002.
- Curso Episodios de la Vanguardia Artística en España a través de la obra de Ángel Ferrant, MNCARS, abril-mayo 99.
- Curso Un siglo de escultura en la Colección del MNCARS (I), MNCARS Nov. 98-enero 99.
- Lecciones de arte. Año 98, año 99, año 2000, año 2001, 2002. MNCARS.
- Curso De los años 50 a las últimas manifestaciones artísticas. MNCARS, Abril-Mayo 1998.
- Curso De las primeras vanguardias a los años 50, MNCARS, 1997.
- Curso Oskar Schlemmer y su tiempo, MNCARS, 1996.
- Asistencia a las XI Jornadas Estatales de los DEAC de Museos en Bilbao, 1996.

- Curso El Arte Español y la Exposición de Artistas Ibéricos de 1925, MNCARS, 1995.
- Curso En torno a Dalí y al Surrealismo, MNCARS, 1994.
- Asistencia a los V Encuentros Internacionales en el Arte Contemporáneo Arco 91.

OTROS CURSOS:

- Curso de Financiación Europea de iniciativas Culturales, SGAE. Nov, 2006.
- Curso de Iniciación a la propiedad intelectual, SGAE, Noviembre 2005.
- Taller de relajación infantil. Acción educativa, Escuela primavera. Marzo 2004.
- Primeras Jornadas sobre Educación Infantil, Alcalá de Henares, Nov. 2002
- Curso sobre La nueva Ley de Fundaciones y Mecenazgo en la Fundación Luis Vives de Madrid, 1995.
- Seminario de Tecnología: Universidad de Otoño: El área de Tecnología en la Reforma del Colegio de Licenciados de Madrid, en colaboración con el Ministerio de Educación, 1991.
- Curso sobre El Nacimiento del Pensamiento de la Conserjería de Salud de la Comunidad de Madrid, 1990.
- Seminario de Filosofía El Tiempo en la Gramática, Lógica, Matemáticas, Física e Historia, en el Colegio de Licenciados de Madrid, 1990.
- Seminario de Filosofía: Filosofía y literatura en el Aula de BUP, en el Colegio de Licenciados de Madrid, 1990.
- Seminario de Mitología y Religión en Arte y Literatura, en el Colegio de Licenciados de Madrid, 1990.
- Curso sobre Indumentaria popular y Tejidos naturales en el Museo de Artes Tradicionales y Populares de la Universidad Autónoma de Madrid.
- Seminario de Filosofía: Ética. Filosofía para niños en el Colegio de Licenciados de Madrid, 1989.
- Seminario de Psicología El proceso de individualización en los cuentos de hadas. Una introducción a la Interpretación Jungiana, 1989.
- Seminario de Filosofía: Un Método para enseñar a pensar. Filosofía para niños en el Colegio de Licenciados de Madrid, 1988.
- Curso El Cuento popular y sus posibilidades pedagógicas en el Colegio de Licenciados de Madrid, 1988.
- Seminario de Filosofía: 10 Lecciones de Epistemología en el Colegio de Licenciados de Madrid, año 1987.
- Participación en el primer Taller de Escritura organizado por la Asociación Colegial de Escritores de España y la Comunidad de Madrid, 1993.
- Participación en el Taller de Creación Literaria de la Librería de Mujeres, participando en la publicación colectiva Obras casi Completas, de la Editorial Horas y Horas, 1991.

CURSOS SOBRE TEATRO Y TÍTERES:

- Curso sobre Dirección Escénica aplicada al títere impartido por Jiri Jaros en Móstoles, Madrid, 1992.
- Curso de Stage Management. Coordinación Técnica en el Centro de Tecnología del Espectáculo del INAEM - INEM, Madrid, 1992.
- Curso de Construcción de Marionetas según la Técnica Bunraku a cargo de la compañía sueca Svarta Katten, en el Teatro Malic de Barcelona, 1991.
- Curso de "Construcción de Títeres Chinos" impartido por Li Yingbai y Yang Feng, Madrid.
- Curso de Diseño de Escenografía e Iluminación teatral. Nociones y utensilios necesarios, a cargo de Wesley Peters, Director del Dto. Diseño Teatral de la Universidad de Indiana (USA) en el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, Sala Olimpia, Madrid, 1991.
- Seminario de Técnica Teatral en el City of Westminster College de Londres, Londres, 1990.
- Curso Alta tecnología. Promoción, Producción y Gestión de una compañía teatral del INEM, dentro del Plan F.I.P., INAEM, Ministerio de Cultura. Sala Mirador, Madrid, 1988.

EXPERIENCIA TEATRAL:

- Creación de la Compañía de Títeres **TEATRO DE LA LUNA** en Marzo de 1.991, realizando los siguientes montajes:
 - Año 1991: Las Semillas Dormidas y Las Ranas Valientes basados en historias de Arnold Lobel.
 - Año 1992: Sueños de Arena. Espectáculo Infantil.
Historias de Frailes. Espectáculo para Adultos.
Talleres Creativos.
 - Año 1993: Memoria de Ratón. Espectáculo Infantil.
 - Año 1994: Inicio del Programa de Talleres del MNCARS: Itinerario de Pájaros.
 - Año 1995: Elmer, el elefante. Espectáculo Infantil, basado en un libro de David McKee
Programa de Talleres del MNCARS: Cómo suena un cuadro.
 - Año 1996: Programa de Talleres del MNCARS: Taller de Veletas.
 - Año 1997: El pequeño rey de las flores. Espectáculo Infantil, basado en un libro de Kveta Pacovska.
Programa de Talleres del MNCARS: Taller de Caballos. Picasso.
Taller de Navidad MNCARS: Fernard Léger.
 - Año 1998: Programa de Talleres del MNCARS: Juegos de abstracción.
Taller de Navidad: Espacios de Chillida. MNCARS
Elmer, el elefante. Versión en italiano.

- Año 1999: Paseos en el Arte. Espectáculo familiar sobre artistas españoles de arte contemporáneo.
Teatro de Formas. Sobre Arsintés- Ángel Ferrant. MNCARS Elmer, elefantea. Versión en euskera.
Programa de Talleres del MNCARS: Taller de Pájaros.
Taller de Navidad: Objetos de Chema Madoz. MNCARS
Itinerario para Escolares: Taller de Naturaleza. MNCARS
- Año 2000: Programa de Talleres del MNCARS: Taller de Estrellas. Miró.
Programa para Familias MNCARS: Pájaros.
- Año 2001: El pequeño conejo blanco. Espectáculo infantil, basado en un cuento de Xosé Ballesteros
Programa de Talleres de MNCARS: Taller de escultura
Programa de Familias: Estrellas
- Año 2002: Programa de Familias MNCARS: Escultura/ Paisajes
Programa de talleres del MNCARS: Taller de Paisajes
- Año 2003: Programa de Talleres del MNCARS: Taller de Picasso
Programa de Familias MNCARS: Picasso
Juegos del arte. Centro Cultural España en México.
- Año 2004: Ferdinando. Espectáculo infantil, basado en el cuento de Munro Leaf con música de Alan Ridot e inspirado en obras de Alberto Sánchez. **Premio FETEN 2005 al mejor espectáculo de títeres.**
Programas de talleres del MNCARS: La música en el arte.
Programas de Familias MNCARS: La música en el arte.
- Año 2005: El pequeño teatro de Don Quijote. Espectáculo infantil.
I Premio Ayuntamiento de Segovia Concurso de obras de títeres sobre Quijote
Programas de talleres del MNCARS: Juegos de Abstracción.
Programas de Familias MNCARS: Juegos de abstracción.
Elmer, el elfante. Museo Serralbes, Oporto Portugal
- Año 2006: Programa de actividades didácticas Martín Chambi. Fundación Telefónica
Ferdinando. Espectáculo seleccionado en Abecedaria, ODA Barcelona, Red de teatros Madrid, Castilla la Mancha, Red Galega, etc...

CURSOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO:

- Participación y elaboración de Itinerario para Enseñanza Primaria en los Cursos de Formación del Profesorado: Tres museos para enseñar el arte. Museo del Prado, Museo Thyssen-Bornemisza, Museo Reina Sofía. Subdirección General de Formación del Profesorado. 2 convocatorias: año 1998, 1999.
- Participación en el curso de Formación del Profesorado: Aproximación Arte del siglo XX en el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia. Con las ponencias: La didáctica en el museo. Visitas y Guías y El programa de Talleres Infantiles en el MNCARS. Noviembre 1998.

- Participación en el curso de Formación para el Profesorado de Enseñanza Primaria: Educación Artística: la etapa de primaria, clave para el desarrollo de la creatividad. Director: Nicolás Oriol. En la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, Junio de 2000.
- Participación en la XXV Escuela de Verano de Madrid organizada por Acción Educativa, impartiendo el Curso para Profesores de Enseñanza Primaria: Acercamiento al Arte Contemporáneo. Recursos para visitar una exposición o un museo. Julio 2.000.
- Participación en el seminario: Saber ver Arte Contemporáneo del CAP de Colmenar Viejo. Curso 2001/2002. Consejería de Educación Comunidad de Madrid.
- Curso sobre Construcción de títeres del CAP de Colmenar Viejo. Curso 2003. Conserjería de Educación de la Comunidad de Madrid.
- Sesiones con profesores con diferentes recorridos por La colección. MNCARS
- Ponencia para profesores y preparación visita al MNCARS, CAP de Leganés

PONENCIAS Y PUBLICACIONES:

- Ponencia en el Seminario de Didáctica del Arte para profesores de Primaria, Secundaria y Bachillerato organizado por el Ayuntamiento de Madrid. Mesa "Elaboración de Propuestas Didácticas". Diciembre de 2004.
- Ponencia y taller didáctico en el Curso de Verano "Museos y Sociedad. Didáctica de museos" de la Universidad de Alcalá. (Guadalajara), 2004.
- Ponencia "Arte, Infancia y Teatro" Jornadas DEAC. Salamanca, 2003.
- Participación en Foro Escena 2000. I Congreso Internacional de Teatro, en Gijón, Octubre 2000. Con una Comunicación sobre: El Programa de Talleres Infantiles en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia.
- Participación en la III Jornada "El Teatro en la educación" organizada por los Servicios Educativos del Ayuntamiento de Málaga con la ponencia "El teatro y el arte contemporáneo". Marzo 2001. Posterior Publicación de los textos.
- Colaboración con la revista Ñaque Teatro, Expresión y Educación, con artículos relacionados con el arte contemporáneo y el teatro.
- Elaboración de las guías Pájaros, Estrellas, Esculturas, Paisajes y La música en el arte. Programa de Familias del MNCARS.
- Artículo "El teatro en el museo que aporta" Revista MUSA. Junta de Andalucía.
- Artículo "Paul Klee y los títeres" Revista Fantoche, UNIMA, Federación España.

Otras actividades con Museos:

- Diseño y realización de dos visitas para familias, como educadora invitada, con el programa *iQué formas son éstas!* Para el Museo de Bellas Artes de Bilbao, Enero 2007.

- Diseño de las actividades didácticas de la exposición *Martín Chambi* de Fundación Telefónica, Talleres para primaria y Secundaria y actividades para Familias. Apoyo técnico y asesoramiento en la realización de las sesiones. Octubre – Noviembre 2006
- Colaboración con el Museo de las Encartaciones en Abellaneda (Bilbao), para el diseño y la realización de la actividad *Asómate a la Historia* para la exposición sobre Las Juntas Generales de Bizcaya. 1999-2000. Proyecto que se retoma en el año 2004.
- Diseño y realización de talleres para la exposición Arte de niños tibetanos en el exilio de la Tibetan Children 's Art in Exile , MNCARS, 1997.

Otras actividades Teatrales:

- Trabajo en la opera *IL Trittico* de Puccini, dirigida por Luis Pascual en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, Marzo-Abril 1993, y en la ópera *La Fuerza del Destino*, Teatro de la Zarzuela, Mayo-Junio 1993. Departamento de Utilería.
- Profesora de Taller de Construcción de títeres para niños de 4 a 12 años en el Colegio Público Federico García Lorca de Alcobendas de Madrid, curso escolar 93-94.
- Colaboración en Cursos de Formación de Formadores Teatrales de Castilla la Mancha, con la realización de un Taller de Construcción deTíteres, año 93 y año 97.
- Colaboración con la Escuela de Verano de Ñaque, impartiendo un curso de Teatro Negro. Agosto 001.
- Colaboración con el Departamento de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación, construcción de títeres y decorados para la grabación de dos vídeos educativos para educación infantil. Año 94-95.
- De 1988 hasta Octubre 1991 trabajo en la Escuela-Taller de Tecnología del Espectáculo INAEM-INEM, dependiente del Ministerio de Cultura, como Ayudante a la Dirección, Jefe de Estudios, participando en varios montajes teatrales:
Ensueño, de A. Strindberg, Dirección: Juan Pastor, estrenado en Madrid en la Sala Olimpia y Teatro Principal de Zaragoza, 1990.
Primeras Aventuras de Peer Gynt de Ibsen. Dirección: Juan Pastor. Teatro Español, Madrid, 1989. Realice además la regiduría de esta obra.
El Castillo de Lindabridis de P. Calderón de la Barca. Dirección: Juan Pastor. Carpa del Teatro Español, Madrid, 1988. Asumí funciones de coordinación técnica y regiduría.
- De Octubre a Diciembre de 1991 imparte la asignatura Espacios Escénicos en la Historia en el Centro de Formación de Tecnología del Espectáculo INAEM-INEM.
- Colaboración en la Investigación *Sobre la influencia de Luigi Pirandello en España, desde 1924-1936. Estrenos teatrales: Crítica y acogida de sus obras* dirigido por Adoración Álvaro Calvo, Universidad de Messina, Italia.

2. Teatro de la Luna: Historia de la Compañía

Teatro de la Luna es una compañía profesional de teatro de títeres. Inicia su trayectoria en la primavera de 1991 y desde entonces sus propuestas escénicas unen arte, teatro e infancia.

Para definir nuestro trabajo, debemos describir tres puntos, como en un triángulo.

- La fascinación por el mundo de los títeres y sus infinitas posibilidades.
- La elección de un público: la infancia, hacemos teatro para niños y jóvenes.
- Y la unión de los esfuerzos de un equipo de profesionales que hacen posible un espacio común de creación teatral, donde se relacionan la literatura, la música y el mundo artístico.

2.1 Objetivos:

- Crear espectáculos de títeres de calidad para el público infantil. Cuidando al máximo las propuestas escénicas para estos pequeños espectadores que en muchas ocasiones acuden por primera vez al teatro. Desde los inicios, **Teatro de la Luna** pone en escena espectáculos de títeres basados en obras destacadas de la literatura infantil estableciendo así un vínculo entre literatura y teatro.
- Diseñar actividades que despierten el interés por el mundo artístico. La compañía plantea vías de acercamiento al arte, especialmente al arte contemporáneo.
- Reunir diferentes expresiones artísticas en escena: teatro, música, artes plásticas.
- Favorecer que los primeros encuentros de los niños con un museo de arte contemporáneo se conviertan en una experiencia divertida y enriquecedora.

2.2. Memoria de Espectáculos:

A continuación se detalla los años de estreno de las producciones teatrales:

- Año 1992: *Sueños de Arena*. Espectáculo familiar.
Historias de Frailes. Espectáculo para Adultos.
- Año 1993: *Memoria de Ratón*. Espectáculo familiar.
- Año 1995: *Elmer, el elefante*. Espectáculo familiar.
- Año 1997: *El pequeño rey de las flores*. Espectáculo familiar.
- Año 1998: *Elmer, il elefante*. Versión en italiano.
- Año 1999: *Paseos en el Arte*. Espectáculo familiar.
Teatro de Formas. Sobre Arsintes- Ángel Ferrant. MNCARS
Elmer, elefantea. Versión en euskera.
- Año 2001: *El pequeño conejo blanco*. Espectáculo familiar.
- Año 2004: *Ferdinando*. Espectáculo familiar. Premio FETEN 2005
- Año 2005: Pequeño teatro de Don Quijote. Premio Ayuntamiento de Segovia Concurso de Títeres.

Todos los espectáculos cuentan con un dossier de actividades pedagógicas que se envían a los centros escolares cuando asisten a representaciones de Campañas escolares.

Espectáculos en cartel:

Elmer, el elefante

Dirigido a: niños de 3 a 8 años y público familiar.

Técnica: Muppets.

Aforo recomendado: 200 espectadores.

Características: Basado en el cuento de *Elmer* de David Mckee, el personaje central de esta historia es un atípico elefante de colores. Lleno de energía y de ideas divertidas Elmer, es imprescindible para la manada. Los títeres son de gomaespuma forrada, hay doce elefantes, una jirafa, una tortuga, pájaros... y árboles móviles y plantas de una alegre selva como decorados. Para este montaje obtuvimos una subvención de la Comunidad de Madrid en la convocatoria de 1994.

Argumento: En los rebaños de elefantes, hay elefantes jóvenes, viejos, flacos, gordos, pero todos del mismo color... menos Elmer. Elmer es un elefante de colores, y los tiene casi todos, sus ideas son las más divertidas: ponerse en zancos, elevarse por los aires... a todos los elefantes les gusta jugar con Elmer. Pero una noche Elmer, se marcha de la manada...buscará el color elefante lejos y a su vuelta todos los demás consiguen una idea llena de colores para Elmer.

Versiones: Íntegras en Italiano y en Euskera. Adaptaciones del texto en Francés, Alemán y Flamenco.

El Pequeño Rey de las Flores

Dirigido a: niños de 5 a 10 años y público familiar.

Técnica: Títeres de varilla con mecanismo de gatillo para el movimiento de cabeza.

Características: *El Pequeño rey de las flores* es un cuento escrito e ilustrado por la autora checa Kveta Pacovská. La autora es escultora de papel y artista plástica polifacética que intenta crear una nueva forma de pensar y pintar cuentos. Kveta Pacovska obtuvo el premio Hans Christian Andersen en 1992, por la originalidad de sus propuestas, concedido por el IBBY (Organización Internacional para el Libro Infantil).

El pequeño rey de las flores tiene el tamaño de un niño, quiere ser feliz, crecer. Y este deseo le llevará lejos. En este espectáculo planteamos el cambio de las escenas, como el paso de las páginas de un cuento, con grandes bastidores que se abren y se cierran. El público infantil podrá llevarse a casa, al acabar la representación, un tulipán de cartón en piezas para montar y colorear.

Argumento:

Un Pequeño Rey, que vive en su pequeño palacio, planta bulbos de tulipán, pensando que esto le hará muy feliz. Después de esperar, el jardín se llena de tulipanes de todos los colores, pero no puede compartirlos con el Mayordomo Real, El Cartero Real o el Cocinero Real. El corazón del Pequeño Rey está vacío, necesita una Princesa. Decide ir a buscarla personalmente. Durante toda la representación el Payaso-poeta, que inicia la obra, teje la historia de amor entre el Pequeño Rey de las flores y la Princesa.

Teatro de Formas.

Dirigido a: Público familiar.

Aforo: 70 personas.

Características: Espectáculo de teatro negro basado en las piezas *Arsintes* diseñadas por el escultor Ángel Ferrant. Un magnífico material que intentaba acercar el arte contemporáneo a los más pequeños. *Arsintes* es un juego, diferentes plantillas con las que se pueden componer múltiples personajes.

Con este espectáculo estrenamos un nuevo espacio teatral en la tercera planta del museo MNCARS, junto a las salas de la exposición de Ángel Ferrant. El éxito fue completo y nuestro esfuerzo compensado. Todas las representaciones se llenaban rápidamente y el público acogía el espectáculo con mucho entusiasmo. La música de Jazz acompaña las diferentes escenas.

Actuamos en el Festival de San Marino en Italia en agosto del 2001 y participamos en una reunión con otros grupos europeos y las instituciones italianas de la zona para iniciar un Proyecto Europeo en torno al títere. Este espectáculo formó parte del proyecto "Juegos de Arte" que realizamos en México, Septiembre 2003.

El pequeño conejo blanco

Dirigido a: niños de 3 a 8 años y público familiar

Técnica: Títeres de varilla con diferentes mecanismos de manipulación

Características: El espectáculo es una adaptación de un cuento, con el mismo título, de la colección *Libros para soñar* de Kalandraka Editora, que obtuvo en 1999 el Premio Nacional de Ilustración.

Es un texto fórmula que juega de manera especial con la sonoridad y la rima, y está concebido tanto como para ser leído como para ser contado. Es además, una muestra de amistad y coraje, que prueba que la valentía no es cuestión de tamaños.

Ésta es una historia de animales: todos los personajes son animales, de compañía, de granja, domésticos. Los animales de juguete son los primeros compañeros de juego de los niños. Y se convierten en sus mejores cómplices para reproducir y entender el mundo de los mayores. En esta historia el animal de menor tamaño, la hormiga, es el único capaz de resolver felizmente el conflicto. El lenguaje de los personajes es apropiado para los más pequeños con diálogos sencillos, formas gramaticales simples, repeticiones divertidas.

Argumento:

Ceferino es un conejo muy despistado: una mañana sale de su casa para ir a la huerta y recoger coles para hacerse un caldo. Pero ha olvidado cerrar la puerta. Cuando regresa encuentra a una malvada cabra que se ha colado y le impide la entrada.

Ferdinando

Dirigido a: niños a partir de 6 años y público familiar.

Técnica: títeres de madera tallados a mano y siluetas. Manipulación en mesa

PREMIO FETEN 2005 – GIJÓN. MEJOR ESPECTÁCULO DE TÍTERES

Aforo recomendado: 200 espectadores.

Características: Espectáculo basado en el cuento "Ferdinando, el toro" de Munro Leaf, con música de Alan Ridout e inspirado en obras del escultor Alberto Sánchez. En escena, actores y títeres construyen una pieza teatral llena de poesía. Los actores – manipuladores intervienen en la historia y crean momentos de gran belleza plástica. Esparcen aromas, les oímos cantar, construyen una plaza de toros, toreadan y juegan. Juegos y energía para contarnos la hazaña de un toro "hecho de otra pasta".

Argumento: Ferdinando es feliz en la dehesa. Ha crecido en el campo y saborea cada uno de los olores que ha ido almacenando con los años. Le gusta oler las flores, sentarse a contemplar el paisaje...

Un día llegan a la dehesa unos hombres que buscan toros para la corrida de Madrid. Ferdinando prefiere retirarse; pero, sin darse cuenta, se sienta encima de una avispa que le pica. Furioso, emprende una carrera para aliviar el picor y los hombres creen haber encontrado el ejemplar más fiero para la corrida de Madrid. Pero... ¿qué hará Ferdinando en medio de la plaza si a él no le gusta pelear?

Pequeño teatro de Don Quijote

Dirigido a: niños a partir de 7 años y público familiar.

Técnica: Títeres de madera tallados a mano, siluetas y sombras.

Manipulación : en mesa.

Aforo recomendado: de 100 a 200 espectadores.

I Premio Concurso Internacional de teatro de títeres Segovia - 2005

Características: El teatro de títeres es un gran baúl de viajes, un mundo propio y evocador donde la magia y la sorpresa se mantienen hasta el final de la obra. De los cajones y departamentos del baúl aparecen personajes, ejércitos de ovejas, libros, molinos, leones...

Argumento:

En escena, actores, títeres y elementos teatrales reconstruyen las aventuras de Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza. Cómo se hizo caballero, sus aventuras, sus batallas y escasas victorias. Cómo eligió la dama de quien enamorarse y quiso que todos la reconocieran como la más bella: Dulcinea del Toboso. Y cómo su tremenda pasión por los libros de caballería le hizo convertir en realidad lo que eran sueños e imaginación de sus autores.

Intervienen otros personajes de la literatura como el cura y el barbero que quieren recuperar a Don Quijote, las aventuras con animales, molinos y personajes que se encuentra en los caminos. Vida intensa de un caballero incansable y situaciones disparatadas que en la escena se abordan desde la riqueza y desdoblamiento de actores, títeres y objetos.

2.3. Premios

La compañía Tetaro de la Luna ha obtenido los siguientes premios:

Premio FETEN 2005 al MEJOR ESPECTÁCULO DE TÍTERES por su producción Ferdinando. Feria de Teatro para niños Gijón.

I Premio Concurso Internacional de teatro de títeres 2005: IV Centenario de la publicación del Quijote, por su producción Pequeño teatro de Don Quijote. Ayuntamiento de Segovia

2.4. Asistencia a Festivales, giras, animación a la lectura:

El Teatro de la Luna ha participado en los siguientes eventos culturales, Festivales Nacionales e Internacionales, etc...

- . Festival Internacional de Marionetas de Tolosa.
- . Festival de Teatro Infantil y Títeres *Ciudad de Málaga*.
- . Festival de Títeres de Almería.
- . Titiricuenca, Cuenca.
- . Semanas Internacionales de Teatro para Niños, organizadas por Acción Educativa.
- . Festival Internacional de Títeres de Alicante, Festitíteres.
- . 5º Festival de Títeres de Vigo.
- . Festival de Marionetas de Logroño.
- . Festival de Títeres de Málaga.
- . Puppetbuskersfestival Gent, Bélgica.
- . Festival *Les Tombées de la Nuit* en Rennes, Francia.
- . Festival Figeuro Solo en Gent, Bélgica,
- . Puppentage Festival de Mistelbach, Austria,
- . Teatralia, Festival Internacional de Teatro para Niños de la Comunidad de Madrid
- . Museo Pablo Gargallo de Zaragoza.
- . *Los Viernes Títeres* organizado por UNIMA-Murcia.
- . Campañas Escolares en: La Sala Quiquilimón (Gijón), Teatro del Sol Arganda, Ayuntamiento de Getafe y Museo del Ferrocarril (Madrid).
- . Gira Italia y Festival Internazionale delle Figure Animate de Perugia.
- . Sala Escalante (Valencia).
- . Red de Teatros de Castilla y León / Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.
- . Festival de Marionetas de Barañáin (Navarra).
- . Feria Internacional del Títere de Sevilla.
- . Programación Infantil Cajastur. Asturias.
- . Programa de Navidad. Círculo de Bellas Artes.
- . Feten – Gijón.
- . Programa Abecedaria, Junta de Andalucía.
- . Red de Teatros de Castilla-La Mancha.
- . Programción escolar: Teatro Alameda – Sevilla, Ayto. de Salamanca, Patronato Escuelas Infantiles – Granada.
- . Campaña ANEM AL TEATRE – ODA Diputación Barcelona.
- . Encuentros TE VEO, Zamora.
- . Fundación Serralves – Museo. Oporto. Portugal.
- . Festival Clásicos de Alcalá de Henares, Madrid.
- . Casa Natal de Cervantes, Alcalá de Henares. Madrid.
- . Juegos de Arte. Los Talleres Infantiles del MNCARS en México. Centro Cultural de España en México. Septiembre 2003.
- . Red Galega de Teatros
- . Festival Galicreques Santiago de Compostela.

Actividades de animación a la lectura:

El Teatro de la Luna ha participado en las siguientes campañas de animación a la lectura, Ferias del libro, etc...

- . Salón del Libro de Torrejón de Ardoz.
- . Feria del Libro de Madrid.
- . Salón del Libro de Mejorada del Campo.
- . Salón del libro de Coslada.
- . Feria del Libro de Alcobendas.
- . Semana del libro de Majadahonda.
- . Feria del libro de Segovia.
- . Feria del libro de Getafe.
- . Gira con los bibliobuses de la Comunidad de Madrid.
- . Biblioteca Municipal de Soria.
- . Biblioteca Municipal de Salamanca.
- . Salón del Libro Infantil y Juvenil de Casa de Vacas de Madrid.
- . Jornadas de Animación a la Lectura. C.P.R. de Arenas de San Pedro (Ávila).
- . Jornadas del Libro Infantil y Juvenil de Fresnedillas de la Oliva
- . Bibliotecas de Verano. Ayto. de Palencia.
- . Carnaval Literario. Escuela Gençana, Valencia.
- . Biblioteca de Ponferrada. Fiestas de la Encina.
- . Biblioteca de Parla.
- . Campaña de Animación a Lectura de Castilla- La Mancha.
- . Biblioteca de Toledo.
- . Biblioteca de Quintanar de la Orden (Toledo).
- . Biblioteca de Madridejos (Toledo).
- . Biblioteca de Cobisa (Toledo).
- . Biblioteca de Villanueva del Pardillo.
- . Feria del Libro de las Rozas.
- . Feria del libro de Burgos.
- . Feria del libro de Cartagena.
- . Red Bibliotecas Municipales Ayuntamiento de Madrid.

2.5. Actualidad de la compañía: Proyectos 2007

Teatro de la luna aborda en el año 2007 una nueva producción teatral **El jardinero**, espectáculo de títeres para la infancia en colaboración con dos artistas plásticos María Cueto, escultora de hojas y creadora de instalaciones vegetales y Mariano Arzuaga, pintor y coordinador de exposiciones.

El trabajo de María Cueto se centra en la escenografía y elementos escénicos del espectáculo, y la colaboración de Mariano Arzuaga se centra en el trabajo de color y texturas de los títeres.

El equipo de Teatro de la luna aborda con gran satisfacción e ilusión este espectáculo, se trata de una interesante oportunidad de trabajar codo con codo con dos artistas en escena. El estreno está programado para el otoño de 2007.

Además durante esta temporada teatral estrenaremos un nuevo montaje sobre **Elmer, el elefante y su amigo Wilbur**. Elmer nos ha acompañado durante muchos años y ha sido un personaje muy entrañable para nosotros. En estos momentos preparamos un nuevo espectáculo con este simpático protagonista y Wilbur, un nuevo amigo que nos acercarán nuevas aventuras.

El equipo de Teatro de la Luna sigue diseñando y elaborando nuevas propuestas para diferentes instituciones:

- . COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid): durante este año está en fase de estudio un proyecto para Dialogar sobre la Arquitectura y realizar sesiones de introducción a la arquitectura para centros escolares y público familiar.

- . AECI – México. Estamos valorando nuestra participación en el Festival de títeres de Huamantla en Talaxcala México, con la realización de funciones teatrales y talleres para niños.

- . Feria del libro de Fuenlabrada, dedicada a los libros de misterio. Actividad especial de animación a la lectura a partir del cuento “Al otro lado del sombrero” con un taller de teatro de sombras.

3. Teatro de la Luna: Actividades en torno al Arte.

3.1. Introducción

“La vista llega antes que las palabras. El niño mira y ve antes de hablar. La vista es la que establece nuestro lugar en el mundo circundante; explicamos ese mundo con palabras, pero las palabras nunca pueden anular el hecho de que estamos rodeados por él”
John Berger *“Modos de ver”*

Mirar, siempre mirar. Desde el sentido, hasta el pensamiento. Las miradas al arte con los ojos o con las manos, nos llevan a pensar, a veces a caminar hacia dentro. Tal vez no exista el arte, sino simplemente los artistas. De igual manera parece necesario concretar y no hablar sólo de mirar, sino de miradas.

Lo especial en el museo puede ser el lugar, en los últimos años se hace hincapié en este esfuerzo arquitectónico de lo especial, de lo imposible, para ser museo. También es importante el tiempo, el tiempo separado, identificado para mirar el arte, el carácter excepcional de disfrutar de una visita cultural. Pero además de estos dos elementos tiempo y lugar lo que brinda un carácter único al museo es su especificidad.

En el museo encontramos patrimonio. Y ¿qué es el patrimonio? todo lo que se ha reconocido como tal. Un museo de arte contemporáneo, es un lugar específico donde se encuentran un conjunto de obras a las que llamamos artísticas. En esta intersección entre lugar, tiempo y contenido las acciones que realicemos pueden convertir al museo en un espacio de significado, donde se adquiera y se construya conocimiento a través de la sensibilidad.

Construir significado a través de la sensibilidad, es algo así como hacer uso de la inteligencia poética. Para que esto se produzca de manera habitual en una actividad con grupos de participantes, es necesaria la profundidad. ¿Cómo integrar en las coordenadas del lugar, el tiempo, el contenido, la personalidad individual? A partir de acciones que busquen la participación, la suma de miradas.

El taller en el museo puede ser entendido como un espacio y tiempo profundos. Espacio y tiempo profundos para mirar, mirarnos. A partir de unidades de pregunta-respuesta se incluye al niño. Su mirada, con la del artista, con la del museo, con la de la escuela, con la de la historia. Un gran tapiz de miradas que se desenreda en cada sesión, para seguir siendo eso un lugar especial donde se hacen cosas especiales. Los museos en acción, era el lema de una campaña años atrás. El taller es acción en el museo para ser eso, Museo.

La didáctica es una gran cómplice de nuestra vida. En un museo su problema no es el rigor, sino la erudición, el lenguaje de los mensajes encriptados, que sólo interesan a unos pocos. Acciones didácticas en los museos tienen que ver con otra cosa con lo específico del lugar y la creación de un entorno especial para conocer. La colección de arte funciona como un desencadenante creativo. Provoca una reacción y llama a nuestra capacidad de expresión.

El componente lúdico de la acción nos asegura la participación, por ello un taller siempre propone un encuentro reducido con el contenido del museo. Para jugar debemos saber quien juega, pero también que el juego sea abarcable en el tiempo. Para conseguir profundidad debemos entonces seleccionar.

Teatro de la luna aporta el teatro a esta acción del museo. Coloca junto al contenido, el espacio, el lugar y la participación de los niños, la satisfacción de un espectáculo de títeres de calidad. Por esta razón los talleres que ha realizado con anterioridad y los que propone en este proyecto requieren una preparación previa considerable. Trabaja en profundidad en todas las secuencias didácticas y artísticas. Y cuenta con un equipo profesional en diversos campos de la creación artística que pueden asumir todos los retos del proyecto.

La evaluación de los programas realizados hasta la fecha, muestra un alto grado de eficacia en la consecución de los objetivos planteados y una gran satisfacción en el público que ha participado. Trabajamos constante en la comunicación con los niños, con la empatía, uno de los requisitos imprescindibles para que el taller funcione. Los educadores especializados deben saber interactuar y comunicarse con los niños de 6 a 12 años. Conocer la infancia y trabajar con rigor y honestidad es uno de nuestros objetivos.

Nuestra trayectoria profesional y la continua formación en la materia, hace posible que sigamos mejorando en los proyectos de educación artística que realizamos. En nuestro método de trabajo cobran vital importancia la reflexión y la profundidad en la disciplina que trabajamos, por esta razón estamos siempre en continua formación. Conocer las últimas investigaciones, comprobar nuevos métodos, analizar y debatir sobre la educación en museos con el colectivo profesional es imprescindible para los proyectos que llevamos a cabo. Todas las miradas que hemos acumulado en estos años de trabajo nos ayudan a ver cada más claro como debe ser nuestro trabajo.

3.2. Actividades en el MNCARS:

Memoria de Talleres Infantiles del MNCARS.

Los Talleres Infantiles como respuesta:

Los museos como instituciones al servicio de la sociedad, no sólo exhiben y conservan su patrimonio, sino que son un magnífico documento vivo donde se puede aprender, investigar y disfrutar desde la primera infancia. Descubierta su gran poder comunicador empiezan a ser utilizados en el sistema educativo como un complemento fundamental en el proceso de formación.

Los museos diseñan y realizan programas educativos donde la participación activa predomina por encima de la receptividad pasiva de los asistentes. Desde la experiencia concreta se impone con argumentos fundamentados el principio pedagógico de "Aprender jugando".

Los Talleres Creativos, dentro de los museos, son una respuesta acertada para romper con una actitud pasiva de su utilización. El tratamiento lúdico de la actividad, la posibilidad que tienen los niños de expresarse, divertirse y realizar sus propias obras, hacen del Taller el procedimiento ideal para la primera visita a un museo.

Documentación Gráfica: Existen vídeos de los talleres realizados, folletos informativos, dossiers para centros escolares, fotos, diapositivas, artículos de prensa, etc.... No adjuntamos toda esta documentación al estar en posesión de ella el servicio Pedagógico del MNCARS.

Datos del Programa de Talleres Infantiles:

Presentación de la actividad: El 18 de mayo de 1994, Día Internacional de los Museos, se inauguró en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Programa de Talleres Infantiles.

Coordinación: Departamento de Educación del Museo.

Dirigidos a: escolares de Enseñanza Primaria y público infantil de edades comprendidas entre 6 y 12 años.

Características: Se trata de una actividad permanente de carácter gratuito.

Diseño y realización: Teatro de la Luna.

Objetivo general: Esta iniciativa persigue despertar a los niños al mundo artístico, que los primeros encuentros con el museo se conviertan en una experiencia divertida, un grato recuerdo que favorezca futuras visitas al museo, y ofrecer una visión integradora del arte. Es una actividad pensada especialmente para ellos: podrán descubrir artistas, asistir a una representación teatral y realizar sus propias obras.

Estructura de las sesiones: Los Talleres se realizan en sesiones de dos horas de duración, con tres partes diferenciadas de acuerdo a los recorridos temáticos que se proponen.

En la primera parte los niños conocen las obras originales seleccionadas de la Colección permanente del museo.

Después asisten a una representación en el Teatro de Títeres, donde reproducciones de las obras contempladas cobran vida, poniendo en escena una metáfora, una idea poética a través de los títeres.

A continuación los niños construyen un objeto diferente en cada taller propuesto que se llevan a su casa.

Del éxito del proyecto pueden dar cuenta los más de 30.000 niños que han pasado por los diferentes talleres propuestos en estos doce años. Todas las plazas se cubren rápidamente al abrir la inscripción, y existe una amplia lista de espera para público y centros escolares.

Dossieres para centros escolares: Con cada taller se elabora un dossier de actividades para Centros Escolares. En este dossier se incluye: Información sobre la actividad a realizar en el museo, información sobre los artistas y las obras seleccionadas, actividades para realizar en el aula, bibliografía general y específica del tema tratado. Toda la información suministrada, cuenta con los fondos documentales de la biblioteca del MNCARS.

Nº de participantes por sesión: 30

Nº de profesionales que realizan el taller: 3

Nº total de participantes 1994-2006: 36.000 aproximadamente.

Nº de centros escolares participantes 1994-2006: 870 aproximadamente.

Calendario: De octubre a Junio según calendario escolar

Programas realizados:

Año 1994: *Itinerario de Pájaros.*

Año 1995: *Cómo suena un cuadro.*

Año 1996: *Taller de Veletas.*

Año 1997: *Taller de Caballos. Pablo Picasso.*

Año 1998: *Juegos de abstracción.*

Año 1999: *Taller de Pájaros.*

Año 2000: *Taller de Estrellas. Joan Miró.*

Año 2001: *Taller de Escultura.*

Año 2002: *Taller de Paisaje.*

Año 2003: *Taller de Picasso.*

Año 2004: *La música en el arte.*

Año 2005: *Juegos de abstracción.*

Año 1.994: Itinerario de pájaros.

El primer taller se realiza en 1994. Centra su objetivo en la riqueza de la creatividad artística: las distintas maneras que tienen los artistas para representar el mismo elemento: un pájaro.

Las obras seleccionadas de la Colección Permanente:

- *Retrato de Sonia de Klamery, Condesa de Pradére*, 1913 H. Anglada Camarasa.
- *El gato y el canario*, 1947 Oscar Domínguez.
- *El Gallo y la Gallina*, 1960-61 Alberto Sánchez.
- *Mujer y pájaro*, 1968 Joan Miró. Escultura.

En el Teatro de Títeres se muestra la vida secreta de los pájaros del museo cuando está cerrado. Daniel Lovecchio crea la música original *El despertar de los pájaros en el Museo*. Después los niños realizan su propia obra, única y diferente: un pájaro con piezas de madera de diversos tamaños y formas que una vez construido pueden pintar.

Año 1.995: Como suena un cuadro

En 1995 los talleres muestran cómo se puede utilizar más de un sentido para descubrir el arte. En una obra de arte podemos encontrar mucho más de lo que aparece a simple vista. De esta manera el museo puede ser un mundo lleno de sensaciones y descubrimientos. En el propio título *Como suena un cuadro* se recoge la intención: encontrar los sonidos evocados por las obras de arte.

Las obras seleccionadas de la Colección Permanente:

- *Payasos*, 1920 José Gutiérrez Solana.
- *Violín y Guitarra*, 1913 Juan Gris.
- *Hombre con pipa*, 1920 Joan Miró.
- *Muchacha en la ventana*, 1925 Salvador Dalí.
- *Reloj de viento*, 1967 Joan Miró. Escultura.

En la representación teatral el *Hombre con pipa* de Joan Miró entona una canción, compuesta por Daniel Lovecchio, que describe la experiencia: *Los sonidos duermen dentro de las cosas*. La metáfora propuesta en las salas de exposición se desarrolla en escena: podemos ver en movimiento los personajes pintados, las formas fundidas en bronce, y oír sus sonidos retenidos. Los asistentes al taller construyen un instrumento musical: un xilófono con piezas de madera, tubos de latón y cuerda. La base del xilofón sirve de soporte para un collage.

Año 1996: Taller de Veletas.

En el curso 1996/97 la propuesta del Programa de Talleres es un recorrido por la escultura contemporánea, sus rupturas y descubrimientos. La rica y sugerente recopilación de esculturas que reúne La Colección Permanente del museo, nos brinda un recorrido inmejorable.

Las obras seleccionadas de la Colección Permanente:

- *Vida Interior*, 1918 José Clará.
- *El Profeta* 1933 Pablo Gargallo.
- *La Bailarina de la margarita* 1937 J. González.
- *La pequeña bailarina*, 1930 Julio González.
- *Constelaciones*, 1940-43 Alexander Calder.
- *Estático Cambiante*, 1953 Ángel Ferrant.
- *Personaje*, 1969 Joan Miró.

En la representación teatral un inmenso cubo es el teatro, como espacio geométrico acotado habitado de las esculturas contempladas. La música está compuesta por Michael J. Cohen.

Los niños realizan veletas, interpretadas de forma libre. En ellas, las piezas pueden cambiar de posición y convertirse en una nueva composición que gira con un soplo de aire.

Año 1997: Taller de Caballos. Una aproximación a Pablo Picasso.

La propuesta de talleres para el curso 97-98 centra su atención en Pablo Picasso.

El tema central que se aborda en este taller es el de los lenguajes en el arte moderno. El artista moderno ha renunciado a imitar la naturaleza, el proceso de creación se entiende como un proceso de descubrimiento, de invención del objeto. Picasso es protagonista excepcional de esta transformación y el museo alberga una parte importante y de especial significación de su producción artística. Con este taller los niños conocen el proceso de creación de una obra, los diferentes momentos, las decisiones e intenciones de su autor.

Las obras de Pablo Picasso seleccionadas de la Colección Permanente:

- *Guernica* y los trabajos preparatorios, 1937
- *Hombre con cordero*, 1944
- *El pintor y la modelo*, Abril 1963

En la representación teatral, los títeres recrean personajes y las situaciones planteadas en las obras de Picasso. Más tarde los niños realizan un caballo eligiendo entre diferentes piezas de madera que colorean.

Año 1998: Juegos de Abstracción.

Para el curso 1998/99 los talleres plantean un recorrido por la abstracción. Los niños conocen una selección de obras expuestas en la 4ª planta, realizadas todas ellas con posterioridad a los años 50. La propuesta abordará obras de artistas de tendencias, estilos y movimientos diferentes, que en algún momento de su trayectoria artística han utilizado un mismo lenguaje: la abstracción.

Las obras seleccionadas de la Colección Permanente:

- Las esculturas en hierro de Jorge de Oteiza de 1958: *Unidad mínima, Caja vacía, Caja metafísica.*
- *Año nuevo*, 1958 Asger Jorn.
- *Antropometría sin título (ANT 56)*, 1960 Yves Klein.
- *La escalera*, 1974 Antoní Tapies.
- *Mujer tumbada*, 1988 Andreu Alfaro.
- *Tabernáculo*, 1969 Manuel Rivera.

El teatro reproduce a gran escala el espacio geométrico de las obras de Oteiza, que se abre y se desdobra. En la representación se va mostrando la idea de juego que es común a estas obras.

Más tarde, los niños realizan una caja, un objeto no definido ni determinado de antemano. Ellos eligen las piezas de la madera y la caja será única y diferente.

Año 1999: Taller de Pájaros.

En el curso 1999-2000 se repone el taller que se realizó en 1994, incluyendo obras nuevas en la selección de la Colección Permanente:

- *Retrato de Sonia de Klamery, Condesa de Pradére*, 1913 H. Anglada Camarasa.
- *Naturaleza muerta (los pájaros muertos)*, 1912 Pablo Picasso
- *El Gallo y la Gallina*, 1960-61 Alberto Sánchez.
- *Mujer y pájaro*, 1968 Joan Miró. Escultura.
- *Hirondelle (Golondrina)*, 1937. Joan Miró.

En el Teatro de Títeres se muestra la vida secreta de los pájaros del museo cuando está cerrado. Después los niños realizan su propia obra, única y diferente: un pájaro con piezas de cartón de diversos tamaños y formas que una vez construido pueden pintar.

Año 2000: Taller de Estrellas. Joan Miró.

En el curso escolar 2000-2001 se dedica íntegramente el taller a Joan Miró. Él fue un trabajador infatigable, muchas fueron las obras que llenaron sus talleres, sus pensamientos y sus contiendas entre realidad e imaginación. Se eligen solamente cuatro obras, para acercarnos a su genial autor. En todas ellas encontramos la emoción especial que este artista sentía hacia el cielo, el lugar para los astros, las estrellas, las constelaciones, los pájaros. Ese cielo que se despliega ante nosotros en sus telas de fondos despejados y pequeñas manchas de color que navegan por él.

Las obras de Joan Miró seleccionadas de la Colección Permanente:

Hombre con pipa, 1925

Mujer, pájaro y estrella. Homenaje a Pablo Picasso. 1970

Pájaro Lunar, 1966. Bronce.

Personaje. 1969. Bronce.

En el Teatro de Títeres se muestra al *Hombre con pipa* de viaje por las estrellas y los encuentros con el *Pájaro Lunar*, *Mujer, pájaro y estrella* y *Personaje*.

Después los niños realizan la recreación individual de un cielo que luego verán iluminarse al convertirse en un farol.

Año 2001: Taller de Escultura.

En el curso escolar 2001-2002 los talleres Infantiles recorren una parte de la historia de la escultura del siglo XX a través de las obras seleccionadas. El lenguaje de la escultura contemporánea está compuesto de tradición y rupturas, refleja el rápido desarrollo tecnológico que experimenta la sociedad. Un lenguaje empeñado en fundirse con lo imaginario, con lo invisible para encontrar una nueva poética, que entre otras cosas, descubre el movimiento.

Los artistas y las obras con las que trabajamos son:

Caja metafísica, 1958. Jorge de Oteiza. Hierro.

Gran Profeta, 1933. Pablo Gargallo. Bronce patinado.

La Bailarina de la margarita, 1937. Julio González. Bronce.

La pequeña Bailarina. 1930. Julio González. Bronce.

Constelaciones, 1940-43. Alexander Calder. Hilos de acero y madera policromada.

Carmen, 1974. Alexander Calder. Hierro pintado.

En el teatro de títeres las obras contempladas convertidas en títeres, representan la danza entre el aire y el hierro, la coreografía de las "constelaciones", los ágiles movimientos de las bailarinas de bronce, de hierro, etc...

Al final los niños construyen su propia escultura una composición con diferentes piezas de cartón, a la que pueden dar color y luego se llevan a casa.

Año 2002: Taller de Paisajes.

En octubre de 2002 se inicia *Taller de Paisajes* que propone un recorrido por cinco miradas distintas de artistas contemporáneos que se asoman a la naturaleza, a través de la geometría, de la emoción, de la abstracción, de la poesía, del tacto de los materiales, etc...

Los artistas y las obras seleccionadas son:

La alegría del campo vasco (Fuenterrabía), 1920. Daniel Vázquez Díaz.

Piedras creando un paisaje, 1930. Benjamín Palencia.

Paisaje, 1962. Juan Manuel Díaz Caneja.

Las altas hierbas. 1951. Pierre Alechinsky.

Blancuzcos fríos, 1961. Gustavo Torner.

En el Teatro de Títeres, cuatro cubos gigantes que se abren y giran, se trabaja con la magia y el poder evocador de estas obras para trasladar a la escena la intensa vida poética que contienen.

En el Taller, cada niño puede pintar sus paisajes en un rompecabezas móvil: cuatro cubos con sus caras en blanco, para llenar de color y que giren de un lado y otro, de esta forma el objeto se convierte en un juego mágico de muchas posibilidades.

Año 2003: Taller de Pablo Picasso.

La propuesta de talleres para el curso 2003-2004 retoma la propuesta del taller de Caballos que centraba su atención en Pablo Picasso.

El tema central que se aborda en este taller es el de los lenguajes en el arte moderno. El artista moderno ha renunciado a imitar la naturaleza, el proceso de creación se entiende como un proceso de descubrimiento, de invención del objeto. Picasso es protagonista excepcional de esta transformación y el museo alberga una parte importante y de especial significación de su producción artística. Con este taller los niños conocen el proceso de creación de una obra: *Guernica*, de los bocetos previos al cuadro terminado.

Las obras de Pablo Picasso seleccionadas de la Colección Permanente:

- *Guernica* y los trabajos preparatorios, 1937
- *La mujer en el jardín*, 1930-32
- *El pintor y la modelo*, Abril 1963

En la representación teatral, los títeres recrean personajes y las situaciones planteadas en las obras de Picasso. Más tarde los niños realizan su propio caballo eligiendo entre diferentes piezas de cartón que montan y después colorean.

Año 2004: *La música en el arte.*

En el curso 2004 2005, la propuesta de talleres explora el interés que muchos artistas han mostrado por la creación musical. En el siglo XX se borran las fronteras que separan las artes. Con artistas de la Colección del museo podemos conocer los territorios compartidos entre las artes que utilizan los lenguajes más abstractos. En sus obras encontramos el motivo musical, la interrelación entre pintura y música y la traducción de creaciones plásticas a composiciones musicales.

Obras seleccionadas de la Colección:

Mujer con guitarra, 1917. María Blanchard
Marinero con guitarra, 1917 (Yeso patinado). Jacques Lipchitz
Sin título, 1932. Vassily Kandinsky
El número y las aguas, 1993. Pablo Palazuelo

De vuelta en el espacio de Talleres tiene lugar la representación de títeres. En escena se reconstruye el cuadro de Maria Blanchard, la escultura de *Marinero con guitarra* se mueve por la escena, baila y canta para la *Mujer con guitarra*. Después con la luz negra podemos seguir los movimientos de la composición de Kandinsky, se mueven las formas geométricas en el espacio negro y se desaparecen. Para finalizar podemos descubrir sugerentes variaciones de la obra *El número y las aguas* de Pablo Palazuelo, luz negra y líneas blancas en verticales, horizontales, diagonales, círculo y desplazándose como una cascada.

Al final, en el taller, cada niño construye un palo de lluvia con piezas de cartón, adhesivos de colores, rotuladores y legumbres.

Año 2005: *Juegos de abstracción.*

En el curso 2005-2006 se retoma un taller anterior. Este taller plantea un recorrido por obras de la colección Permanente del Museo en la 4ª planta, que fueron realizadas con posterioridad a los años 50. Obras que trabajan con la abstracción, con técnicas, estilos o tendencias diferentes.

Se trata de creaciones originales que no utilizan como fundamento artístico la imitación de la naturaleza. La abstracción se puede entender como un lenguaje que propone una manera distinta de ver, analizar, interpretar la realidad.

Obras seleccionadas de la Colección:

Caja metafísica, 1958 (hierro soldado). Jorge de Oteiza

Año nuevo, 1958. Asger Jorn

Antropometría sin título (ant 56), 1960. Ives Klein

La escalera, 1974. Antoni Tàpies

Mujer tumbada, 1988 (piedra caliza de Capri). Andreu Alfaro

En escena un inmenso cubo es el teatro. Reproduce la forma y la textura de la escultura en hierro de Jorge de Oteiza *Caja metafísica*, en las diferentes caras hay ventanas, cortes que sirven para ir conociendo los diferentes personajes. Las caras del cuadro de Asger Jorn *Año nuevo* bailan, aparecen y desaparecen. Después se recrea la obra de Ives Klein, *Antropometría* y todo el espacio se vuelve azul, azul. En la cara superior se abre otra ventana y vemos como una escalera sube de plano, aparece una serpiente, recuerdan la obra de Antoni Tàpies *La escalera*. Ahora el cubo se desdobra, vemos al mismo tiempo tres de sus caras, se reproduce la escultura de Andreu Alfaro *Mujer Tumbada* en dos tamaños, uno más grande que recorre el espacio central y una versión más pequeño que se mueve en el espacio de la ventana superior.

En el taller, los niños realizan un jardín de texturas, como un jardín japonés. Una caja decorada con huellas en color y con una capa de arena fina que sirve para hacer y deshacer un montón de dibujos.

Programa de Familias en el MNCARS:

Se trata de una actividad para grupos familiares que muestra diferentes recorridos por los fondos de la Colección Permanente del museo. El museo se convierte en un lugar de descubrimientos para los grupos familiares, al llegar al museo retiran las entradas para el teatro y les proporcionan una guía editada para realizar la visita a las obras seleccionadas. Esta publicación presenta información clara y accesible sobre el itinerario propuesto en el museo, así como actividades para realizar en casa. Después pueden asistir a un espectáculo de títeres inspirado en estas obras de la Colección Permanente.

Al terminar las representaciones de títeres, los grupos familiares tienen preparadas actividades en la sala de talleres. Estos juegos o sencillas actividades cambian con cada programa y están dirigidas a todas las edades.

Memoria del Programa de Familias:

Programas desarrollados:

Año 2000: ***Pájaros.***

Tema: Sobre la creatividad artística.

Actividad de taller: Catálogo de Pájaros.

Año 2001: ***Estrellas.***

Tema: Sobre las obras de Joan Miró.

Actividad de taller: Llenar entre todos de estrellas un universo.

Año 2002: ***Escultura.***

Calendario: Febrero a Septiembre.

Tema: Las nuevas formas de hacer esculturas.

Actividad de taller: Arquitecturas de goma espuma. Para 0 / 2 años

Piezas geométricas: construir en geometría

Dibujos en el aire: piezas de plástico encajables

Móviles de mesa con base y piezas intercambiables basados en obras de Calder.

Año 2002: ***Paisajes.***

Calendario: Octubre a Diciembre.

Tema: Distintas miradas sobre la naturaleza.

Actividad de taller: Arquitecturas de goma espuma. Para 0 / 2 años

Telares de Paisajes: telar y piezas de foam

Puzzles de las obras seleccionadas.

Año 2003/04: **Picasso**

Calendario: Octubre 2003 a Octubre 2004.

Tema: Aproximación a la obra de Pablo Picasso

Actividad de taller: Arquitecturas de goma espuma. 0 / 2 años

Piezas para crear personajes.

Retratos con piezas removibles.

Año 2004/05: **La música en el arte**

Calendario: Octubre 2004 a Octubre 2005.

Tema: Equivalencias entre el arte y las composiciones musicales

Actividad de taller: Arquitecturas de goma espuma. 0 / 2 años

Instrumentos sonoros para bebés.

Xilófonos, campanillas musicales, chambas

Partituras para pintar

Año 2005/06: **Juegos de abstracción**

Calendario: Octubre 2005 a Octubre 2006.

Tema: Aproximación a la abstracción.

Actividad de taller: Arquitecturas de goma espuma. 0 / 2 años

Piezas para construir cuerpos geométricos.

Dominós de texturas

Piezas para construir personajes lineales

Año 2006/07: **El color**

Calendario: Octubre 2006 a Octubre 2007.

Tema: Investigación sobre el tratamiento del color en el arte.

Actividad de taller: Arquitecturas de goma espuma. 0 / 2 años

Lupas de colores

Pantallas de un color intenso para retratarse

Juegos las 3 en mancha

Tejer franjas

Dibujos con ceras de colores.

Guías publicadas para la visita a la Colección:

- Pájaros, 2000. MNCARS.
- Estrellas, 2001. MNCARS.
- Escultura, 2002. MNCARS.
- Paisajes, 2003. MNCARS.
- Picasso, 2003. MNCARS
- La música en el arte, 2004. MNCARS.
- Juegos de abstracción, 2005. MNCARS.
- El color, 2006. MNCARS.

Datos del Programa de Familias:

Fecha de inicio: 18 de mayo de 2.000.

Días: Todos los domingos del año excepto, julio y agosto.

Horario: a las 12,00 y a las 13,00 h.

Duración de la representación y las actividades en familia: Aprox. 1 h.

Asistencia: Gratuita.

Aforo limitado: 60 personas aproximadamente.

Nº de participantes en el año 2000 – 2006: aprox. 15.000.

Debido al éxito de público y la gran demanda de localidades para el teatro, desde noviembre de 2002 es necesario retirar entradas gratuitas para acudir a las representaciones y retirar las guías editadas.

Colaboraciones especiales en el MNCARS.

Talleres de Navidad:

Calendario:

Año 1997: *Fernard Léger*. MNCARS

Año 1998: *Espacios de Chillida*. MNCARS

Año 1999: *Objetos de Chema Madoz*. MNCARS

Actividades realizadas estos años gracias a la colaboración de la Asociación de Amigos del MNCARS.

Nº total de asistentes 1997-1999: 950

Teatro de Formas. Exposición Ángel Ferrant

Fecha: Del 18 de Mayo al 22 de Agosto de 1999.

Representaciones: 2 representaciones todos los domingos durante la duración de la exposición de Ángel Ferrant en MNCARS.

Dirigido a: Público familiar.

Aforo: 70 personas.

Total de espectadores: 2.400

Características: Espectáculo de teatro negro basado en las piezas *Arsintes* diseñadas por el escultor Ángel Ferrant. Un magnífico material que acercar el arte contemporáneo a los más pequeños. *Arsintes* es un juego, diferentes plantillas con las que se pueden componer múltiples personajes, con formas geométricas, formas orgánicas, formas cerámicas, etc.

Estrenamos un nuevo espacio teatral en la tercera planta del museo, junto a las salas de la exposición. El éxito fue completo y nuestro esfuerzo compensado. Todas las representaciones se llenaban rápidamente y el público acogía el espectáculo con mucho entusiasmo. La música de Jazz acompaña las diferentes escenas.

Itinerario “La Naturaleza en el arte” y Taller de Naturaleza para Enseñanza Primaria.

El Departamento de educación inició una colección de itinerarios temáticos por el museo adaptados a los distintos niveles educativos:

La naturaleza en el arte es el itinerario para Enseñanza Primaria diseñado por Eulalia Domingo. Esta propuesta ilustra los distintos modos que tienen los artistas contemporáneos de representar la naturaleza. Se proponen 6 obras de artistas diferentes de la Colección Permanente, con información sobre la obra, el artista, Preguntas delante de la obra y sugerencias didácticas.

Taller de Naturaleza:

El Taller de Naturaleza se realizó los jueves del curso 1999-2000 siguiendo el itinerario de *La naturaleza en el arte* y realizando diferentes actividades delante de las obras en la sala.

Fechas: de Octubre de 1999 a Junio de 2.000

Dirigido a: escolares de 6 a 12 años.

Nº de sesiones: 33

Nº de participantes: 725

Nº de centros docentes participantes: 25

3.3. Juegos de arte o como acercarse al arte contemporáneo. Centro Cultural de España en México

Teatro de la Luna en colaboración con el Centro Cultural de España en México, traslada la experiencia de los Talleres Infantiles del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía a México. Se trata de una actividad que incluye teatro de títeres, talleres de creatividad y actividades de divulgación sobre el arte contemporáneo.

Descripción de la actividad:

Se trata de una actividad con distintas partes:

Visita a la exposición Juegos de Arte, que recoge los diferentes programas realizados en el Programa de Talleres Infantiles del MNCARS, los niños podrán conocer cómo hemos trabajado y jugado con las ideas artísticas. También hay tres centros de interés con materiales que son manipulados por ellos, hacen bailar las estrellas, diseñan agujeros y hacen personajes.

Asisten a una representación del espectáculo “Estrellas” basado en obras de Joan Miró o a una representación de “Teatro de Formas” basado en el juego Arsintes ideado por el escultor Ángel Ferrant.

Trabajo de creación en el Taller, cada niño realiza un farolillo, donde puede diseñar su propio firmamento: estrellas, planetas, personajes en una pantalla que después ve iluminarse.

Se documentó cada sesión con fotografías sobre los trabajos realizados.

Duración aproximada de cada sesión: 1 h. y 30 minutos – 2 horas.

Programas a presentar:

Taller de Estrellas: Aproximación a la obra de Joan Miró.

Teatro de Formas: Sobre el Arsintés de Ángel Ferrant.

Encuentro con Profesionales sobre la Educación en los museos.

Dirigido a:

Niños de 6 a 12 años: programa completo con Talleres.

Público familiar: representaciones teatrales.

Fechas de realización: Del 18 al 30 de Septiembre de 2003.

Infraestructura: Las instalaciones del Centro Cultural de España en Ciudad de México.

Personal: La compañía Teatro de la Luna desplaza a 3 personas para la realización de las representaciones teatrales, montaje de exposición sobre las obras, organización de los talleres, etc...

El Centro Cultural de España en México aporta al menos otras 2 personas de apoyo para esta actividad.

Colaboraciones: Se favorece el intercambio con otros profesionales de museos y teatro de títeres de México. Muy especial el encuentro con el Museo de Arte Contemporáneo en Oaxaca.

3.4. Actividades Didácticas Fundación Telefónica:

Teatro de la Luna ha diseñado las actividades didácticas de la exposición *Martín Chambi* de Fundación Telefónica programada en Madrid del 13 de septiembre al 12 de noviembre de 2006.

Objetivos marco de las actividades didácticas:

- Conocer la obra y la trayectoria del fotógrafo Martín Chambi.
- Propiciar la lectura de imágenes y la comunicación oral de los participantes.
- Analizar toda la información principal e indirecta que nos dan las imágenes.
- Reflexionar sobre las imágenes y los sentimientos que nos provocan.

Objetivos específicos para Educación Primaria:

- Relacionar la capacidad de narrar con la lectura de imágenes.
- Proporcionar recursos para que los participantes puedan expresar las ideas que les evocan las imágenes.

Objetivos específicos para Educación Secundaria:

- Analizar las características esenciales de la fotografía. Debatir ¿Qué es lo más importante en fotografía?
- Buscar la mejor síntesis para una imagen periodística. Aprender a poner titulares a una noticia.
- Profundizar en la definición y reflexión sobre las imágenes en los medios de comunicación.

Objetivos específicos para la visita de Familias:

- Crear una actividad para el ocio cultural en el museo consiguiendo la participación de las familias.
- Convertirse en un retrato de otra época. Transformarse y jugar a ser otro.

Ficha técnica de la exposición Martín Chambi:

Exposición Martín Chambi. Comisario: Carlos Gollonet.

Coordinadora de la exposición: Alicia Carabias Álvaro.

Fechas: del 13 de septiembre al 12 de noviembre de 2006

Sede Fundación Telefónica en Madrid: C/ Gran Vía, 28. 28013 Madrid

Actividades realizadas:

1. Curso de formación de los guías de Fundación Telefónica.
2. E. Primaria: **Taller de Postales "Historias e instantes de un tiempo lejano"**
Dirigido a: niños de educación primaria 6 a 12 años.
Nº de niños por sesión: 25 niños

"Y es que las palabras y las imágenes se seducen mutuamente. Ninguna parece precisar de la otra, pero al final, ambas sucumben a la atracción que su propia existencia comporta. Imágenes que nos llevan a historias; historias que se comprimen en imágenes. Creo en una historia de la literatura construida únicamente a través de imágenes que no precisan ser ni siquiera fotos. De la misma forma creo en una historia de la fotografía resuelta a través de palabras, construida a través de narraciones en palabras de intenciones visuales. Las letras se confunden con la plata que se revela ante la luz. Las máquinas de escribir construyen imágenes y las cámaras de fotos disparan versos y cuentos por doquier. Siempre me ha gustado entender que los mundos confundidos conllevan una importa de libertad. La confusión destruye las normas de comportamiento esperado y, por ser espacio de nadie, anula las reglas y todo se convierte en horizonte donde poder nadar placidamente."

Rafael Doctor

"Historias de las fotografías"

Taller de Postales: Cada niño elige una postal entre los cuatro modelos que se le proponen. En la parte posterior de la postal escriben su dirección. Fundación Telefónica les enviará por correo esta postal. Después de escribir su dirección intercambian las postales entre ellos, y escriben cada uno a otro compañero. Es el momento para pensar y explicar que una postal es también un pequeño espacio de comunicación y que hay que tener claro el mensaje que queremos transmitir.

Después de escribir estas tarjetas postales, llega el momento para inventar historias: El tapiz de instantes de un tiempo lejano.

En el espacio de taller, sobre sus cabezas, cuelgan ampliaciones de algunas fotos de Martín Chambí y a su lado una hoja de papel aporta una historia inventada a esta imagen. Esta disposición de los materiales recuerda la manera que se usaba en los laboratorios fotográficos para secar negativos y copias. Cada niño elige la imagen sobre la que va escribir y escribe una historia en una plantilla que les proporcionan los guías de taller.

El Final de la actividad:

Poner en común imágenes y palabras. Algunos alumnos leen las historias que acaban de inventar, se reflexiona sobre cada imagen y su poder evocador. Después de todo lo conocido y experimentado encontrar una definición para las fotografías de Martín Chambí. Volver a la pregunta que se hizo al principio de la actividad: *Entonces ¿Qué es lo que atrapa una foto?*

3. E. Secundaria: **Diálogos sobre la fotografía y tras la huella del reportero gráfico Chambi**

Dirigido a: Alumnos de educación secundaria de 12 a 16 años
Nº de alumnos por sesión: 25 niños

La actividad de taller reflexiona sobre la fotografía: ¿Cuál es la esencia de una fotografía? ¿El encuadre? ¿La Luz?

Basándonos en el cuento de Carlo Frabetti "Mirar, mirar", proponemos a los alumnos un diálogo entre dos personajes: un matemático y un poeta. Partidarios de argumentos diferentes, defienden durante todo el texto sus teorías con pasión.

“- La fotografía es encuadre –sentenció el matemático-. El encuadre es la elección de la mirada y el arte es elección.

- ¿Y la luz? –replicó el poeta-. “Fotografía” significa “escribir con la luz”.

Fragmento inicial del cuento de Carlo Frabetti

Se realizó una adaptación de este diálogo, para que el lenguaje y los argumentos sean comprendidos por los participantes al taller. Se eligen los protagonistas entre los jóvenes del grupo. El texto se puede ver en la pared proyectado desde el cañón de vídeo. Este texto va pasando lentamente e identificando los argumentos de cada uno con un color distinto. Al finalizar son los participantes del taller los que aporten nuevos argumentos sobre las ideas expuestas.

Fotografía y prensa:

Ahora los participantes en el taller son periodistas, a partir de unas plantillas en formato Din A 3 con algunas imágenes de Martín Chambi. Han de poner la palabra al lado de la imagen, poner titulares. Este es el reto: ser periodistas del pasado por un momento, trasladarse a la primera mitad del siglo XX y poner la voz a las imágenes que captó Chambi y que salieron en los medios de comunicación de su época.

4. Actividades para Familias: **Ser un retrato de Martín Chambi**

Después de la visita a las salas de la exposición, llegamos a un estudio de maquillaje. Los participantes se convierten en personas en blanco y negro. ¿Cómo sería mi cara en blanco y negro? Con pintura de maquillaje en tonos grises y complementos de vestuario en blanco y negro de época se transforman en retratos vivos de Martín Chambi. Se miran en un espejo y observar con curiosidad los cambios que produce en su rostro el contraste del gris, el blanco y el negro. Se trata de un viaje en el tiempo para verse como un retrato fotográfico vivo. Al finalizar deciden eliminar la pintura o elegir si salen de la exposición de Martín Chambi convertidos en retratos en blanco y negro.

5. Guía didáctica para el profesorado.

Teatro de la Luna elabora la guía para el profesorado que se entregará a todos los centros que asisten a las actividades didácticas. Fundación Telefónica hace la edición en imprenta con el mismo formato que las guías de exposiciones anteriores.

3.5. Colaboraciones con museos:

Museo Pablo Gargallo de Zaragoza:

Representaciones de la representación teatral *Taller de Veletas*, en el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza para la celebración del Día Internacional de los Museos, 18 de Mayo de 1997.

Museo de las Encartaciones. Juntas Generales de Vizcaya:

Diseño y realización de todos los elementos escénicos, guión escénico: pequeño escenario, muñecos, grabación del texto, etc... de la actividad **Asómate a la historia** para el museo de las Juntas Generales en Bilbao. La actividad está dirigida a niños a partir de 8 años. En esta actividad se relaciona el teatro y el conocimiento de la historia. Reunimos a 10 jóvenes en torno a una caja-escenario y de esta forma les asomamos a la historia llena de acontecimientos de una institución como es las Juntas Generales. Esta actividad cuenta con soporte sonoro que transmitirá oralmente los momentos, las acciones que se desarrollan en la caja.

Fundación Serralbes Oporto – Portugal

Participación en la actividad *Serralves en Festa* de Fundación Serralbes del año 2005, con el espectáculo *Elmer, el elefante*. Con una versión en Español-portugués. Trabajo en colaboración con el Departamento de educación del Museo.

Museo de Bellas Artes de Bilbao:

Diseño y realización de dos visitas para familias, como educadora invitada, con el programa *¡Qué formas son éstas!* Para el Museo de Bellas Artes de Bilbao, en Enero 2007. Visita a las salas de la colección del museo, dialogando sobre varias obras y trabajo en el taller con todos los participantes.

3.6. Cursos de Formación del Profesorado:

Hemos participado en los siguientes cursos de Formación del Profesorado:

. Participación en el Seminario del CAP de Leganés sobre El arte Contemporáneo como recurso en Educación Infantil y Primaria. Enero, 2007.

. Participación en la Mesa: Elaboración de Propuestas Didácticas, dentro del Seminario de Didáctica del Arte del Ayuntamiento de Madrid, dirigido a profesores de Primaria, Secundaria y Bachillerato y coordinado por la Fundación Arte Viva, diciembre 2.004.

- . Participación en el Seminario *Saber ver Arte Contemporáneo* del CAP de Colmenar Viejo. Curso 2001/2002. Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
- . Participación en la III Jornada *El Teatro en la educación*, organizada por los Servicios Educativos del ayuntamiento de Málaga con la ponencia "*El teatro y el arte contemporáneo*". Marzo 2001. Posterior publicación de la ponencia.
- . Participación en la XXV Escuela de Verano de Madrid organizada por Acción Educativa, impartiendo el Curso para Profesores de Enseñanza Primaria: *Acercamiento al Arte Contemporáneo. Recursos para visitar una exposición o un museo*. Julio 2.000.
- . Participación en el curso de Formación para el Profesorado de Enseñanza Primaria: *Educación Artística: la etapa de primaria, clave para el desarrollo de la creatividad*. Director: Nicolás Oriol. En la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, Junio de 2000. Publicación posterior de la ponencia.
- . Participación y elaboración de Itinerario para Enseñanza Primaria en los Cursos de Formación del Profesorado: *Tres museos para enseñar el arte* Museo del Prado, Museo Thyssen-Bornemisza, Museo Reina Sofía. Posterior publicación del texto. Mº de Educación y Cultura. Subdirección General de Formación del Profesorado. 2 convocatorias: año 1998, 1999.
- . Participación en el curso de Formación del Profesorado: *Aproximación al Arte del siglo XX* en el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia. Con las ponencias: *La didáctica en el museo. Visitas y Guías* y *El programa de Talleres Infantiles en el MNCARS*. Noviembre 1998.

3.7. Ponencias:

Hemos realizado ponencias sobre la experiencia en el MNCARS en:

- . Puppentage Festival en Mistelbach - Austria. 1996.
- . III Congreso de Titiriteros en Cuenca. Año 1997.
- . Ponencia sobre *El programa de Talleres Infantiles del MNCARS 1994-2000. La experiencia del Teatro en el Museo*. Festival de Marionetas de Tolosa. 2000
- . Participación en Foro Escena 2000. I Congreso Internacional de Teatro, en Gijón, Octubre 2000. Con una Comunicación sobre: *El Programa de Talleres Infantiles del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 1994-2000*.
- . Participación en la III Jornada "El Teatro en la educación" organizada por los Servicios Educativos del Ayuntamiento de Málaga con la ponencia "El teatro y el arte contemporáneo". Marzo 2001. Posterior Publicación de los textos.

- . Ponencia *Arte, Infancia y Teatro* en las Jornadas DEAC. Organizadas por el departamento de Museos de la Junta de Castilla y León, en Salamanca en Octubre 2003.
- . Ponencia y taller didáctico en el Curso de Verano "Museos y Sociedad. Didáctica de museos", de la Universidad de Alcalá. (Guadalajara), Julio 2004.

3.8. Publicaciones

- . Colaboración con la revista *Ñaque Teatro, Expresión y Educación*, con artículos relacionados con el arte contemporáneo y el teatro.
- . Elaboración de las guías *Pájaros, Estrellas, Esculturas, Paisajes y La música en el arte*. Programa de Familias del MNCARS.
- . Artículo "*El teatro en el museo que aporta*" Revista MUSA. Junta de Andalucía.
- . Artículo "*Paul Klee y los títeres*" Revista Fantoche, UNIMA, Federación España.
- . Ponencia "El teatro y el arte contemporáneo". Marzo 2001. III Jornada "El Teatro en la educación". Servicios Educativos del Ayuntamiento de Málaga
- . Ponencia "El programa de talleres infantiles del MNCARS", Curso Formación profesorado. Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander

3.9. Asistencia a Festivales Internacionales, Encuentros:

Hemos participado en los siguientes Festivales Internacionales, Encuentros y acontecimientos culturales, con las representaciones teatrales realizadas para el Programa de Talleres Infantiles del MNCARS,:

- . Festival Puppenbuskerfestival en Gent - Bélgica. 1995: *Itinerario de Pájaros, Cómo suena un cuadro*
- . Festival *Les Tombées de la Nuit*, Rennes- Francia. 1996: *Itinerario de Pájaros, Cómo suena un cuadro*
- . Representaciones de *Taller de Veletas* para celebrar el Día Internacional de los Museos, 18 de Mayo de 1997, en el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza.