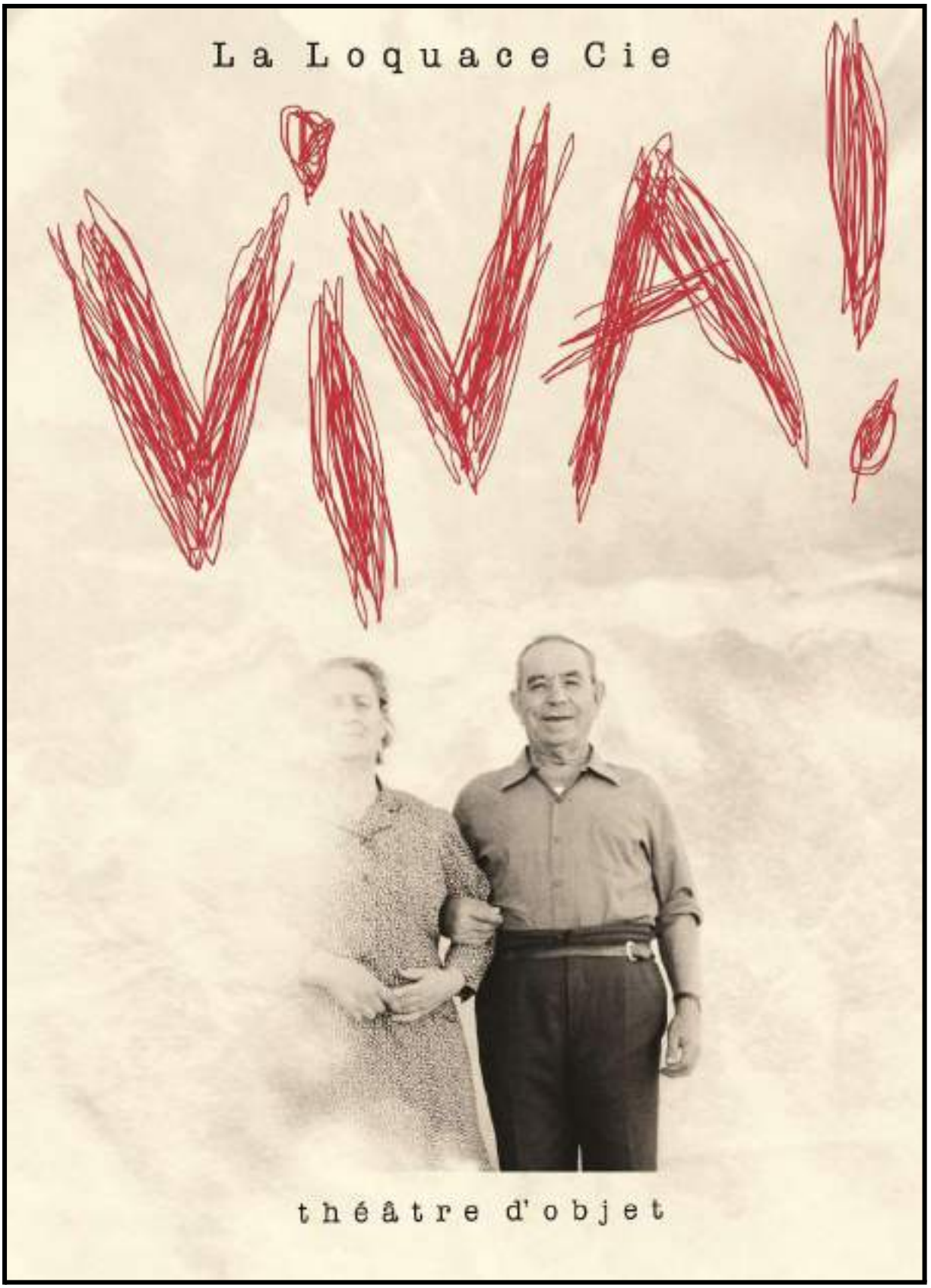

DOCUMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO

QUERIDO DOCENTE, QUERIDA DOCENTE

Acabáis de asistir o estáis a punto de asistir a una representación de VIVA! a cargo de la compañía La Loquace Compagnie.

Este dossier pedagógico está pensado para ayudaros a preparar vuestra visita al teatro y las actividades tras la representación.

Además presenta a nuestra compañía y el espectáculo, y sugiere algunas ideas pedagógicas
para explorar con vuestros alumnos y alumnas.

¡QUE DISFRUTÉIS DE LA LECTURA Y DEL ESPECTÁCULO!

LA LOQUACE
COMPAGNIE

NUESTRA COMPAÑÍA

LA LOQUACE COMPAGNIE

(ES: *La Compañìa Locuaz*).

La Loquace Compagnie es una compañía franco-española, creada en 2021 por Lisa Peyron y Daniel Olmos.

Ambos descubrieron el teatro de objetos de la mano de Katy Deville, co fundadora del Théâtre de Cuisine , una de las compañías pioneras de este lenguaje teatral.

De este encuentro surgió *VIVA!*, la primera creación de La Loquace.

Desde sus primeros pasos, el proyecto entra en el programa de apoyo del Théâtre de Cuisine, contando con el acompañamiento artístico de Katy Deville y posteriormente de Clément Montagnier.

La compañía explora la fuerza simbólica y metafórica que se esconde en los objetos más cotidianos. Así, un lápiz rojo se convierte en un preso político, un *post it* en un sueño desgarrado...

El teatro de objetos nos permite contar historias complejas de forma sencilla y con una distancia salvadora. Gracias a este lenguaje podemos codearnos con la gran Historia, con toda humildad, y desde nuestra posición de humanos pertenecientes a la época que nos ha tocado vivir...

Junto a la creación, la compañía integra sistemas de acción cultural, lo que le permite ejercer su función artística más allá del formato espectáculo, integrándose así en el tejido educativo y asociativo.

La Loquace Compagnie tiene su sede en Ercé, un pequeño pueblo en el corazón del Parque Natural Regional de los Pirineos Ariégeoises, junto a la frontera con España, lo que responde a la voluntad de la Compañía de desarrollar su actividad a ambos lados de los Pirineos.

LA HISTORIA DE MARIA Y PEPE

VIVA! es la historia de un feminicidio cometido en plena dictadura, tras la Guerra Civil española. La historia de un tabú social y familiar contada a través del teatro de objetos. Sin sacrificar la seriedad de los temas abordados, el espectáculo está construido con la dosis justa de humor y ligereza para hacerlo fácil y ameno al público escolar a partir de 14 años.

En el escenario hay un escritorio. Sobre el escritorio objetos: post its, una grapadora, tizas, un rollo de cinta adhesiva, lápices y sacapuntas... que se disponen a reconstruir la *Historia*.

Alrededor del escritorio Daniel, el español, y Lisa, la francesa - una pareja de hoy en día- se turnan para reconstruir la *historia*, primero desde el punto de vista de Pepe... y luego desde el de María.

VIVA! se interroga sobre la responsabilidad colectiva implícita en los actos individuales, sobre la capacidad de una sociedad a repararse, a transformarse.

NOTA DE INTENCIÓN

Cuando las historias se cuentan, las etiquetas se desprenden, las lágrimas y las risas se mezclan, el otro se convierte en uno de nosotros, porque estamos atrapados, inextricablemente, en una Historia compartida.

La historia de *VIVA!* se desvela de un modo transversal, al conjugarse la Gran Historia y la pequeña historia.

UN PUEBLO

El contexto histórico de *VIVA!* es el de la Guerra Civil fratricida española y los cuarenta años de dictadura fascista que siguieron: nacional-catolicismo, miedo, exilio, silencio.

El tiempo pasó, y para facilitar la llegada de la democracia se promulgaron leyes de amnistía que ordenaron olvidar.

En España, hasta hace poco (y aunque en menor medida, aún hoy), hay calles que llevan el nombre de lugartenientes fascistas y ciertos partidos políticos considerados democráticos continúan resistiéndose a condenar el golpe de estado y la dictadura.

El argumento repetido: "*hay que dejar el pasado en paz, hoy somos un país moderno, ¿para qué reavivar la confrontación?*".

Nos cuesta creer que un país esté "en paz" cuando todavía existen fosas comunes (2.500 según datos del Ministerio de Justicia) donde se estima la existencia de unos 130.000 cadáveres a la espera de ser identificados (según datos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica).

Se trata de 130.000 historias silenciadas que están apunto de perderse en el olvido.

Así que nos preguntamos: ¿cómo pueden curarse las heridas así?

Hasta aquí la Gran Historia.

UNA FAMILIA

Esta es también la historia de una familia. Es la historia de un chaval, Daniel, al que le dijeron repetidamente que sus abuelos habían muerto *de viejos*.

Cuando ese pequeño crece y quiere oír la verdad la conversación se termina siempre diciendo:

> - *"El abuelo era un borracho y acabó volviéndose loco".*
>
> - *"En aquella época, lo que ocurría detrás de la puerta se quedaba detrás de la puerta".*

Así que la pregunta reaparece: ¿cómo podemos esperar curar así?

UNA HERENCIA

Nos gustaría poder contaros/contarnos la historia de Pepe y María, sencillamente. Lo que ha llegado hasta nosotros pero también lo que no sabemos (que a veces cuenta mucho más). Desde nuestra posición de mujer y hombre de hoy en día.

Lo que sabemos de **Pepe** es que era un hombre alcohólico y violento, diagnosticado de esquizofrenia, condenado por homicidio voluntario y fallecido en un hospital psiquiátrico.

Pero ¿y si intentamos comprender cómo llegó a ser la persona que llegó a ser? Tal vez ése sea el verdadero juicio que hay que hacer.

La verdadera indagación que puede llevarnos a cambiar la forma en que miramos su retrato.

¿Y María?

Su vida era su hogar. Madre protectora de seis hijos y esposa víctima de dos dictaduras: la Franquista y la de su marido. Y poco más sabemos de ella.

No, no podemos reescribir su historia, pero podemos intentar imaginar quién era: sus sueños, sus gustos, su humor, sus ideales. Podemos inventarle una voz y reunirnos para escucharla. Para tener, por fin, un retrato de María.

ACTIVIDADES
ANTES DEL ESPECTÁCULO

LECTURA COLECTIVA

Os aconsejamos leer colectivamente con l@s estudiantes el texto de El Caso de Pepe y María *(Anexo* al final del documento*)* donde se resumen los acontecimientos que veréis en el espectáculo.

DIÁLOGO SOBRE EL CONTEXTO HISTÓRICO POLÍTICO

- Entablar un diálogo con l@s alum@s con el fin de hacer una evaluación de sus conocimientos sobre el contexto histórico que vivieron Pepe y María.

- Para la buena comprensión y aprovechamiento del espectáculo sería ideal esbozar las líneas esenciales de este contexto histórico.
  A continuación os indicamos los elementos históricos clave a los que hacemos referencia en el espectáculo. Os proponemos también enlaces a videos de libre acceso que pueden resultar de apoyo.

    - Los derechos y libertades previstos en la Constitución Republicana de 1931, en particular para las mujeres. Video.
    - El golpe de Estado de 1936. Video.
    - La Guerra Civil. Video.
    - Los “paseíllos”. Video.

- La Dictadura de Franco a los ojos de la Comunidad internacional. Video.
- España se encierra en sí misma: aislamiento, autarquía, racionamiento, censura. Video.

EXILIO Y REPRESIÓN.

Tras la derrota del ejército republicano, los vencidos y vencidas tienen dos opciones: el exilio (video y cifras por países) o la represión, humillación y miedo (video).

LA CONSTRUCCIÓN DEL ROL DE LA MUJER EN LA DICTADURA.

La vida de la mujer ideal durante la dictadura debía limitarse a su casa, sus hijos y su hogar.
Se aconseja ver los mini documentales que se acompañan a continuación:

- La pérdida de derechos de las mujeres durante la dictadura de Franco. Video.
- La Sección Católica femenina. Video.
- La mujer en el Franquismo. Video. Video.

LA EDUCACIÓN DURANTE LA DICTADURA.

Se aconseja ver el siguiente mini documental con testimonios de diferentes celebridades que fueron estudiantes durante los años de la dictadura. Video.

EL PODER DE LA IGLESIA DURANTE EL FRANQUISMO

La victoria de Franco es la victoria de la iglesia Católica. Video.

LA LEY DE AMNISTÍA: la obligación de olvidar.

- Ver el documental “El silencio de otros", dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bahar (2018). Video.
- Asociación para la recuperación de la memoria histórica (web).

ACTIVIDADES
DESPUÉS DEL ESPECTÁCULO

DIÁLOGO SOBRE LOS PERSONAJES DEL ESPECTÁCULO

- **Pepe:** análisis de su situación. Es salvado y a la vez condenado a un exilio interior.
- **María**: análisis de su situación. Sometida a la doble represión: la franquista y la conyugal.
- **Cura del pueblo**: ¿por qué salvó a Pepe? Su poder de influencia sobre las mujeres del pueblo.
- **Las amigas de María**: ¿Por qué finalmente no se organizan? ¿Tienen verdaderamente margen de actuación para ayudar a María?
- **Lisa y Daniel**: el rol que tienen como narradores y como herederos de la historia.

DIÁLOGO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

- Cómo era tratada la violencia de género en la época de la dictadura y cómo es tratada actualmente. (Video).
- ¿Por qué llamamos a la violencia de género *"de género"*?
- Aconsejamos explorar los sitios web de las siguientes instituciones y organizaciones donde la información es amplia, concisa y contrastada.
    - Delegación del Gobierno contra la violencia de género (Web). Un espacio en el que encontrar información sobre violencia de género así como sobre otras formas de violencia contra la mujer, como la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual o la mutilación genital femenina.

    - Instituto de las mujeres (web): organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, que tiene como funciones impulsar y desarrollar la aplicación transversal del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.

CÓMO DETECTAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y QUÉ HACER.

- Ciertos comportamientos, actitudes, comentarios u omisiones son manifestaciones de la violencia de género. La importancia de detectar a tiempo los primeros signos. (Web).

- Qué hacer si… (web)
    - crees que estás sufriendo violencia de género
    - crees que alguna mujer de tu entorno puede estar sufriendo violencia de género
    - presencias un acto de violencia de género.

DIÁLOGO SOBRE EL ROL DEL HOMBRE EN LA LUCHA CONTRA EL MACHISMO

- **Diversas posiciones al respecto dentro del feminismo.** (video)
- **Asociación de hombres por la igualdad de género**. Donde podréis encontrar información destinada a los hombres en materia de violencia machista y patriarcado. (web)

- **Observatorio de masculinidad.** Un mapeo de las organizaciones y redes masculinas contra el machismo. (web).

¿QUÉ ES EL FEMINISMO?

- Una aproximación al feminismo (video).
- Los distintos tipos de feminismo (Video).
- Coordinadora feminista: la Federación estatal de organizaciones feministas. (web).

EL DEBATE EN MOVIMIENTO

Un debate en movimiento consiste en presentar una propuesta a un grupo y, a continuación pedir a los participantes que se posicionen físicamente en la sala a favor o en contra de esta propuesta desplazándose a un lado u otro de la sala, correspondiente a la afirmación o a la negación.

Proceder de la siguiente manera:
→ Dividir a los alumnos en la sala. Dibujar una línea imaginaria en el suelo en el centro de la sala. A la izquierda está el espacio A FAVOR, a la derecha el espacio EN CONTRA.
→ Hacer una afirmación y pedir a los alumnos que se sitúen en el espacio según su opinión, A FAVOR o EN CONTRA de esta afirmación.
→ Una vez que los alumnos estén posicionados en el espacio, interrogar a algunos de ellos y pedirles que den un argumento para justificar su posición. Si este argumento convence a uno o más alumnos del otro lado, pueden cambiar de posición y pasarse al lado contrario. Pueden cambiar de lado tantas veces como deseen, siendo la idea reaccionar a cada nuevo argumento expuesto y no necesariamente quedarse en el mismo lado todo el tiempo.

He aquí algunas afirmaciones sugeridas:
1) La historia de Pepe y María es una historia del pasado y no merece la pena contarla.
2) Hoy en día el hombre y la mujer tienen los mismos derechos.
3) Cuando un hombre maltrata a su pareja es un asunto de pareja que debe ser solucionado entre ellos dos.
4) La igualdad de hombres y mujeres es una lucha que solo corresponde a las mujeres.
…

Evidentemente otras afirmaciones son posibles…
¡Tantas como consideres necesarias!!

¿HABLAMOS DE TEATRO?

TEATRO DE OBJETOS

El teatro de objetos nos permite contar historias complejas con sencillez y desde una distancia adecuada. Nos brinda la oportunidad de codearnos con la Historia, con toda humildad, en nuestra posición de humanos de paso por una época.

El simbolismo y la metáfora anidan en los objetos cotidianos. Así, un lápiz rojo se convierte en un preso político, un *post-it* en un sueño desgarrado…

En el teatro de objetos los actores y espectadores, acordamos un lenguaje común.

Dialogar con l@s alumn@os sobre el significado de los objetos que han visto en el espectáculo.

HERENCIA. TRANSMISIÓN.

En todas las familias existen traumas, tabús, historias olvidadas o apunto de olvidarse. Comprender nuestra propia pequeña historia nos ayuda a comprender la gran Historia y viceversa. Quizás sea porque no hay diferencia entre la una y la otra. La Gran Historia no es otra cosa que la unión de pequeñas historias, entre las cuales está la nuestra.

Proponer un turno de palabra para que, quien lo sienta y lo desee, pueda hablar de la historia de su abuela, de su abuelo, si es que la conocen. Si las desconocen, quizás puedan sentir curiosidad por saber más, y con un poco de suerte esas historias serán rescatadas antes de que se pierdan en el olvido.

ANEXO.

El Caso de Pepe y María.

Castilla, 1936.

Pepe es abarquero.

A veces ciertos oficios necesitan ser explicados, por si acaso. "Abarquero" es uno de ellos.

Pepe "el Abarquero" recorta patrones de neumáticos viejos, prepara las correas con largos trozos de cuero duro, y luego lo monta todo con unas cuantas grapas por aquí y por allá que acabarán oxidándose en el barro de los caminos.

Pues éso, que Pepe hace zapatos, pero no unos zapatos cualquiera: Pepe hace abarcas *handmade in Castilla* : fríos en invierno, calientes en verano, incómodos pero indestructibles.

Cuando la bombilla de su taller está apagada, es porque ha ido a vender abarcas al mercado. Charlatán, bromista, astuto, amigo del vino y poco discreto con sus opiniones, conoce a todo el mundo y todo el mundo le conoce.

Mercado de Segovia 1932

Donde no le veréis nunca es en misa, aunque con el cura Don Honorato se lleva bien; bueno, digamos que se lleva.

Quizás sea porque en Navidad, cuando el frío va de la mano con el hambre, Pepe saca delante de su casa una mesa desvencijada cubierta con un montón de pares de abarcas, para que se sirvan gratuitamente los que no pueden permitirse pagarlas.

A la mañana siguiente, no queda ni un solo par. Un año, hasta la mesa se llevaron.

Sobre Pepe podríamos contaros cieeeeentos de historias.

En cambio, de María no sabemos mucho.
Nos gustaría conocerla mejor pero, ya se sabe, en aquella época, las mujeres tenían que ser discretas.

Así que es discreta *la* María. Y paciente.

Su trabajo consiste en una casa, un marido y seis hijos.

LOS HECHOS

El 18 de julio de 1936, el golpe de Estado en España marca el inicio de la guerra.

Unos días más tarde, una patrulla fascista llega a la plaza del pueblo. Han venido a por los rojos. Tres hombres y una mujer suben al camión para el “paseillo”. Un último viaje.

Entre ellos está Pepe.

¿Y María?

Justo antes de que salga el camión, un niño de ocho años - el tio de Daniel - cruza corriendo la plaza hacia los soldados:

- “Mi madre me ha dicho que le dé este abrigo a mi padre".

- “Donde va tu padre no necesita abrigo”. - Le responde uno de los soldados dándole un golpe de culata de fusil.

El camión arranca a la vista de los pocos aldeanos que no están escondidos y se aleja. En la puerta del cementerio está el cura Don Honorato, para dar la extremaunción a los desdichados. Al ver a Pepe interviene y hace que liberen en el ultimo momento.

Pepe vuelve a casa, pero ya nunca será el mismo. El Pepe de antaño se ha quedado en el camión con los demás.

El nuevo Pepe, el creado por el miedo, se encierra en su taller entre los monstruos que crecen bajo su cráneo enfermo.

Y cuando sale: alcohol, voces, vasos rotos, golpes. Cada vez más fuertes, cada vez más frecuentes.

¿Y María?

María aguanta.

– "Niños, salid a jugar y no volváis hasta que yo venga a buscaros".

Y lo que pasa detrás de la puerta cerrada, se queda detrás de la puerta cerrada.

Silencio.

Así, mes tras mes. Año tras año.
El 10 de mayo de 1973, tras el silencio, la puerta volvió a abrirse, pero María no salió de casa.

Pepe caminó trece kilómetros hasta el cuartel de la Guardia Civil.

- “He matao a mi mujer”.

Fue condenado por asesinato e internado en un hospital psiquiátrico, donde murió dos años más tarde. El mismo año que Franco.
Y las dos dictaduras terminaron.

Esperamos que este pequeño cuaderno te haya ayudado a continuar el experimento en clase con sus alumn@s.

Si tienes algún comentario o pregunta
no dudes en ponerte en contacto con nosotr@s en la siguiente dirección:

laloquacecompagnie@gmail.com

¡Hasta pronto!

www.laloquacecompagnie.com