

El forn del lleó

DOSSIER PEDAGÒGIC

INTRODUCCIÓ

La Cia. Clownx Teatre presenta una història sorprenent i enigmàtica, sorgida del més profund de la seva imaginació.

La història ens porta a Vilagaleta un poble molt avorrit, on cada dia és igual que els anteriors.

Però tot canviarà coincidint amb l'arribada d'un circ ben especial:

En Quim i en Raül, dos nens amb ganes d'aventures, aconseguiran revolucionar aquesta vila tan tranqui-la.

Històric de la Companyia

La companyia Clownx teatre va néixer el mes de maig de l'any 1999. Han estat 10 anys de treball durant els quals hem anat aprenent pel camí, posant atenció a tot allò que ens envolta i procurant millorar dia a dia. Després de 6 produccions realitzades, més de 1.000 funcions i d'espectadors que ens han fet gaudir i respectar aquest ofici hem arribat a una conclusió: El millor encara ha d'arribar...

Un treball d'actor exhaustiu, un llenguatge fresc i proper i un bon acabat en tots els aspectes de la producció són les bases que volem consolidar com a companyia. Els nostres espectacles acostumen a barrejar la imaginació i la diversió. Apostem per muntatges de qualitat aptes per a tot tipus de públic.

Els espectacles produïts durant aquests anys són:

1999 - Ot, el Quixot

Una adaptació de l'obra de Cervantes per descobrir la figura del Quixot des d'un punt de vista lúdic, fresc i divertit. Estrenat el 29 de maig de 1999 a Igualada.

☆ Premi Xarxa SGAE 1998 al millor projecte d'espectacle infantil i juvenil.

☆ Premi Cultural de la Fundació Caixa de Sabadell 1999.

2001 - Comix

El món del còmic vist a través d'un autor i els seus personatges. Estrenat el 20 de maig a Sta Maria de Palautordera.

2003 - Willy

Una esbojarrada història amb les trames i els personatges més representatius de William Shakespeare. Estrenat el 1 de juny a Igualada.

☆ Premi Xarxa SGAE 2002 al millor projecte d'espectacle infantil i juvenil.

☆ Premi Cultural de la Fundació Caixa de Sabadell 2003.

2004 - Ambulants

La tradició oral dels contes presentada amb tocs d'humor i ritme trepidant. Estrenat el 7 de novembre de 2004 a Montmeló.

2006 - Action!

Espectacle itinerant de carrer que recrea els inicis del món del cinema. Estrenat el 7 de maig de 2006 a Sant Gregori, Girona.

2007 - Bel-lum

La fragilitat de l'amistat i els conflictes entre les persones. Estrenat el 10 de març a Sabadell.

L'any 2000 la companyia entra a formar part de l'associació de companyies professionals de [Teatre per a Tots els Públics](#) (TTP) que lluita per dignificar i donar més reconeixement al sector teatral dirigit a tots els públics.

Amb la voluntat de créixer i millorar, l'any 2007 entrem a formar part de l'associació, d'àmbit estatal, [TE VEO](#).

Actuacions més destacades de clownx teatre

Fira de teatre al carrer de Tàrraga. (1999, 2000, 2003, 2006, 2007)
Festes de La Mercè, BCN (2000, 2006)
Festival de Teatro Clásico de Cáceres (2003, 2004)
Mostra Internacional de teatre de Pallassos de Xirivella (2000)
Supermercat del Teatre de Catalunya (2004)
Mostra de La Xarxa. Igualada (1999, 2001, 2003, 2005)
Mostra de Rialles. Cerdanyola (1999, 2001, 2003)
Mostra de Vilafranca de Bonany. Illes Balears (2003, 2007)
Festival de Teatre Al Carrer. Viladecans (2003, 2004)
El Parc dels Somriures. Lleida (2003)
Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos. Alicante (2002)
Festival Shakespeare, Santa Susanna (2005)
La Mostra de Teatre Infantil i Juvenil de Catalunya. Igualada (2006, 2007, 2010)
Mediterrània. Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, Manresa (2006)
Umore Azoka (Feria de Artistas Callejeros del Humor). Leioa (2006)
FITCA - Festival Internacional de Teatro de Calle de Alcorcón (2006)
Festival Enclave de Calle, Burgos (2006)
Inauguració de LaSaLa Miguel Hernández, Sabadell (2006)
La Marató de TV3 (2006)
Fira Modernista, Terrassa (2007, 2008)
Festival de Clown, Arrigorriaga (2007)
Encuentros Te Veo, Zamora (2007)
Feria La Teatral, Espartinas –Sevilla– (2007)
Festival Internacional de Teatro de Calle, Cangas de Morrazo (2007)
Festival Grec, BCN. 2ª Trobada de Creadors de l'associació TTP (2007)
Fira del Circ, La Bisbal d'Empordà (2007)
Festival Internacional de Artes de Calle, Salamanca (2007)
Festival Internacional de Teatro de Calle, Molina de Segura (2007)
Fiestas del Pilar, Zaragoza (2007)
FETEN – Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas, Gijón (2008)
Festival Internacional de Théâtre de Rue, Aurillac [França] (2008)
Festival Eclèctic, Valencia (2008)
Festival Escena Poble Nou, Barcelona (2008)
Menudalia, Alacant (2009)
La Festa dels Súpers, Barcelona (2009)
La Ciudad de los Niños, Madrid (2009)

A part de tot això també cal destacar les més de 1.000 actuacions realitzades per diferents poblacions de l'Estat, Andorra i França.

El forn del lleó

Equip artístic i tècnic de la producció

Autor Janosch

Dramatúrgia: Lluís Graells, Arnau Monclús i Jordi Gilabert

Direcció: Lluís Graells

Actors: Arnau Monclús i Jordi Gilabert

Disseny d'escenografia: Jon Berrondo

Construcció escenografia: La Forja del Vallès

Acabats escenografia: Tero Guzmán

Construcció atrezzo: Eudald Ferré

Confecció vestuari: Goretti sastreria teatral

Música original: Josep Ma Baldomà

Disseny de llums: Miki Arbizu

Veü en off: Jordi Basté

Tècnic de so i llums: Anton Llonch

Comunicació: A Portada

Fotografia: Mairena Cano

Gravació DVD: Tanios Films

Disseny gràfic: Sopa

Producció executiva: Mònica Garcia

Producció: Clownx Teatre, S.L.

Agraïments:

Jon Berrondo, per la seva generositat
Jordi Basté i l'equip del Món a RAC1
Centre Cultural La Torreta de Montmeló
Jaume Ciurana i el teatre Bravium de Reus
Christian Atanasiu
Ricard Farriol
Manel Berenguer
Lluïsa Gené
Centre Parroquial de Montmeló
Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles
LaSaLa Miguel Hernández de Sabadell
Aquest espectacle li dediquem, especialment, a la Margot.

Detalls equip artístic de la producció

Janosch, autor

Janosch és autor de llibres infantils. Ha publicat més de 250 llibres, alguns d'ells traduïts a més de 20 idiomes. L'èxit dels seus llibres es basa segurament en la creació d'aquest món ideal per als nens, però també en la fascinació que té aquest pels pares adults. Mentrestant als nois i noies els seus llibres els transmeten valors ideals com l'amistat i la tolerància; una ironia subtil els revela als adults un punt de vista més crític, a vegades amarg sobre el món real.

Lluís Graells, director i dramaturg

És fundador i director artístic del Festival Internacional de Mim i Teatre Gestual de Reus, EL COS i n'ha estat el seu director artístic en els ja onze anys d'existència.

Llicenciat per l'Institut del Teatre en l'especialitat de mim i pantomima (amb la direcció de Pawel Rouba i Andrzej Leparski), Lluís Graells es dedica al teatre professional com a director, actor, programador i pedagog des de fa més de vint anys. Recentment ha dirigit **Cuttlas, anatomia de un pistolero** basat en els còmics de Calpurnio.

Jon Berrondo, escenògraf

Nascut a Donostia, l'abril de 1961. Diplomant en la especialitat d'Escenografia per l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. Entre els premis que li han estat concedits consten: 2001- **Premi Max** d'escenografia per: TOP DOGS. // 2000- **Premi Gaudí** d'escenografia de l'Asociación de Directores de España (ADE) per LA REINA DE LA BELLEZA DE LEENANE i TOP DOGS. // 2000- **Premi Max** d'escenografia per LA REINA DE LA BELLEZA DE LEENANE. // 1999- **Diploma d'Honor** en la PRAGUE QUADRENNIAL per ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS. // 1999- **Premi de la crítica teatral de Barcelona** per ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS i PARAULES ENCADENADES. // 1998- **Premi Max** d'escenografia per SWEENEY TODD. // 1996- **Premi de la crítica teatral de Barcelona** per DE POBLE EN POBLE. // 1996- **Premi Adrià Gual d'escenografia**.

Josep Ma Baldomà, músic

Creador sonor i multi-instrumentista català, compagina la seva activitat de compositor de bandes sonores per imatge i teatre amb col.laboracions en directe i en estudi com a pianista, acordeonista i arranjador per a bandes de pop-rock nacional.

Informació general de l'espectacle

Tècniques

Treball d'actors i manipulació d'objectes

L'obra

És una versió molt lliure del llibre de **Janosch**: "Leo Pulgamágica o la caza de leones de Oberfimmel". El punt de partida ha estat la novel·la de l'autor alemany. A partir del seu món oníric i surrealista hem teixit una història sorprenent i rocambolesca.

L'argument

L'espectacle es situa en un obrador. Dos forners improvisen amb la seva imaginació i les galetes que estan preparant una història que acabarà sorprenent-los.

Sinopsi

Un obrador, dos forners, tres galetes, quatre estris, cinc minuts... i a jugar!!

Al forn del lleó res no és el que sembla: cadascú imagina el seu personatge i sense sortir d'allà anirem a Vilagaleta per saber què va passar el dia que hi va arribar un circ amb la seva gran estrella: la puça Leo.

Amb tots aquests ingredients segur que en surt una bona recepta, no creus?

Un espectacle per llepar-se els dits!

Aquest espectacle ha estat en residència a LaSaLa Miguel Hernández de Sabadell del 2 al 13 de novembre de 2009.

Amb el suport de

ICIC - Generalitat de Catalunya

INAEM - Ministerio de Cultura

Ajuntament de Montmeló

Clownx teatre

La posada en escena

La producció està basada en la fabulosa novel·la de Janosch “Leo Pulgamàgica o la caça de leones de Oberfimmel” i pretén ser bastant fidel al context que ens descriu l'autor alemany. En aquesta novel·la surrealista se'ns relata la història dels habitants de Vilagaleta, un poble on no hi passa res d'interessant des de fa un munt d'anys. Entre els seus habitants hi ha un parell de nois, David i Raül, amb ganes de viure aventures.

Un dia arriba al poble el circ Magnus, un circ de puces. Una entremaliadura d'aquest parell de nois aconseguirà revolucionar la tranquil·litat de la vila. Degut a això el circ perd a Leo, la puça màgica, capaç de fer els números més inversemblants.

Els amos del circ, Pilarski i Pintek, pengen un cartell al poble demanant l'ajuda del veïns per trobar Leo. Altra vegada David i Raül transformaran la realitat, aconseguint convertir la puça Leo en un Lleó (afegint una "l" i un accent faran canviar el significat de "Leo" pel de "Lleó"). Això iniciarà un període on la confusió i la por regnaran entre els vilatans. Finalment les forces de l'ordre fan que tot torni a la normalitat altra vegada.

Situem l'acció en un obrador d'una pastisseria. Dos forners van explicant una fabulosa història plena d'intriga, ironia i molt d'humor (que va creixent fins arribar al surrealisme més hilarant) mentre preparen unes delicioses galetes.

Una història dinàmica en el que la perspectiva de les coses i els personatges serà canviant, amb molts plans diferents.

Els narradors convertits en personatges per recrear la història, els estris de la pastisseria que serviran per veure alguns dels millors passatges i la capacitat de sorprendre e imaginar en escena.

Una interpretació actoral propera a la farsa, per desdoblar-se en múltiples personatges i aconseguir recrear l'ambient que demana aquesta història.

El forn del lleó

És el nou espectacle de Clownx teatre que s'ha creat a foc lent,
procurant utilitzar els millors ingredients,
remenant amb molta cura,
amb paciència i molt d'amor,
fent servir les receptes de la iaia
però alhora buscant alguna combinació exòtica
perquè just quan el traiem del forn...

... tu puguis degustar-lo!

Propostes pedagògiques

Activitats abans de la representació:

Explicar què aniran a fer, què veuran i com s'ho passaran de bé. Advertir-los de la poca llum i repassar aquells hàbits que cal seguir quan anem a veure un espectacle: seure bé, estar atent, en silenci...

També va bé parlar de l'argument i fins i tot explicar els contes.

Activitats durant la representació:

Demandar que mirin, escoltin, participin i sobretot que s'ho passin d'allò més bé ja que gaudint del teatre és com es formen nous espectadors.

Activitats després de la representació:

Comentar el que acabem de veure ajuda a acabar-ho d'entendre. També podem fer alguna activitat que els ajudi a recordar tot allò que han vist i escoltat.

Parlem una mica del teatre.

Us volem explicar com van ser els seus orígens i el seu significat..El teatre, o la pràctica de la teatralitat, prové de l'adoració pels fenòmens de la natura on es reflectien els valors i els ideals de la comunitat.

Per *Augusto Boal*, reconegut director teatral el teatre, va ser la primera invenció humana. "El teatre neix quan l'ésser humà descobreix que pot observar-se a si mateix i comença a inventar altres maneres d'actuar. L'home sempre ha viscut la necessitat de contemplar-se i de reflexar-se , així com de representar papers diferents als seus".

A l'hora de mantenir la tradició per explicar els successos d'avantpassats, les creences mítiques i religioses es convertien en ritus i celebracions comunitàries. Els xamans, mags, bruixots posseïen una preparació molt acurada en l'art de la interpretació i simulaven ser intermediaris entre els déus i els humans. Probablement aquells foren els primers actors de la era civilitzada.

D'aquells rituals es van anar creant representacions. Va ser a Grècia concretament on es donaren les veneracions al déu Dionís, deu grec del vi molt donat a les festes i als grans àpats, allà va nàixer pròpiament el teatre clàssic.

Al llarg dels temps s'han mantingut rituals per demanar favors als déus i agrair els obtinguts. La diferencia entre aquests rituals i el teatre es troba en la figura de l'espectador. Teatre significa literalment "el lloc des d'on es mira". Aquell qui mira una obra està convertint aquella acció, la de mirar, en un fet teatral.

Generes teatrals i tipus d'obra de teatre: LA FARSA

Composició teatral breu, de contingut esquemàtic i còmic. Té els seus orígens en els teatres grec i romà, però com a gènere es desenvolupa a partir de les actuacions dels joglars. A Itàlia entroncà amb la Comèdia de l'Art. En altres països aquest gènere es confon sovint, per la forma i la temàtica, amb la comèdia.

La farsa sorgí sota el nom de comèdia-proverbi o de comèdia-parada. El gènere farsa ha estat revitalitzat i ha adoptat diverses variants.

Formes d'expressió, tècniques i mètodes teatrals: Les tècniques d'articulació, dicció i veu

Recollim amb aquest títol tot aquell conjunt de tècniques i exercicis que es relacionen amb l'expressió oral. Cal assenyalar que aquestes tècniques, de la mateixa manera que totes les que fan referència a l'expressió, cerquen, en general, facilitar i estimular el descobriment, l'exploració, l'experimentació i, per últim, l'exercitació de les aptituds i capacitats sonores dels actors i actrius amb la finalitat d'ampliar i perfeccionar els seus registres i facilitar així la seva adaptació a les característiques expressives i comunicatives dels diferents personatges que interpreten.

L'expressió oral no pot separar-se de la capacitat i habilitat respiratòria de les persones, que estaran, al mateix temps condicionades per l'expressió corporal. És per això que en qualsevol procés de treball amb la veu, els primers exercicis o les primeres fases de l'aprenentatge, tindran com objectiu el control del ritme respiratori. Aquest control s'aconseguirà amb la realització d'exercicis d'expressió corporal que obliguen als futurs actors i actrius a prendre consciència de la pròpia manera de respirar i a regular-la.

Les tècniques d'articulació ensenyen a modular la intensitat, el volum i la potència de la veu. Les tècniques de dicció ensenyen a pronunciar de forma clara, nítida i precisa les paraules, les frases i, en general, els parlaments que diuen els actors i actrius.

Proposta d'activitats

El conte.

Podeu repartir diferents contes, perquè vegin els gravats o se'ls dirà el títol de contes que ja coneixen i se'ls dirà una escena determinada. Un cop donada la informació, l'hauran de preparar i representar-lo.

Dramatúrgia.

Escriviu a la vostra manera una petita intervenció d'un dels personatges que apareguin a l'obra i representeu-lo davant dels vostres companys, imitant el gestos, la veu, l'actitud i tot el que recordeu de l'actor que l'interpretava.

Transformar objectes.

Fer asseure als nens en grups petits fent rotllana. Col·locar qualsevol objecte al mig del grup. Fer sortir als nens d'un en un i demanar-los que transformin l'objecte en qualsevol altre que s'hi pugui assemblar i que amb mímica facin una acció que es podria fer amb l'objecte que ells han creat.

Representació a partir d'objectes.

Es proposarà als alumnes que portin diferents objectes de casa seva relacionats amb l'obra el forn del lleó. Formaran grup petits i amb aquests objectes hauran d'improvisar una representació. Com a complement, per a vestir-se, poden fer servir papers de diaris o bosses de plàstic.

Construïm un titella pels dits.

Dibuixem un titella en una cartolina. El titella no ha de ser sencer només hem de dibuixar la cara i el cos fins el genolls. Pinte'u-lo, retalleu-lo i amb una mica de cinta adhesiva, o amb una goma elàstica enganxeu-lo en un dit i feu servir la resta de la mà per moure'l. O enganxeu-lo entre els dits índex i mitjà, i dos dels dits que queden poden servir de cames del titella.

Podeu dividir-vos amb grups petits. Prepareu una història amb els titelles de dits que heu creat i representeu-la per la resta de la classe.

Maquilladors.

Molt sovint els actors es transformen mitjançant el maquillatge. Trieu quin personatge del forn del lleó us agradaria representar i maquilleu-vos els uns als altres per tal que pugueu identificar-vos més amb el personatge que heu triat.

Una sessió de teatre a l'aula

Us recomanem que per començar us relaxeu. És necessari per una bona sessió de teatre desconnectar amb el que s'estava fent. És interessant comptar amb un espai on pugueu descalçar-vos i us trobeu confortablement. Si voleu per dotar aquest acte d'un ritual, podeu tancar els ulls i imaginar-vos una història.

Un cop ja heu entrat en joc us proposem que us inventeu un exercici de moviment per escalfar una mica el cos. Podeu posar una música i moure alguna part del cos al ritme del so.

Seguint amb els ulls tancats farem com si volguéssim inflar-nos com un globus.

Abans d'inflar, de peu, amb les cames una mica separades, notarem el pes del cos com cau sobre la planta dels peus. Agafarem aire, sentint com s'inflen els pulmons. Sense forçar. I Ara de mica en mica anirem deixant anar l'aire.

Conforme l'aire va sortint ens anem encongint de manera que l'esquena va caient i el nostre cap queda entre les cames. Les cames han de quedar flexionades per repartir el pes del nostre cos i els braços penjant, d'esvaïts cap endavant.

Mantenint-vos uns segons en aquesta posició. Seguidament per provocar la necessitat de tornar aspirar, tornarem a la posició inicial aspirant.

Podeu seguir un ordre determinat en l'aspiració, primer estirant les cames, pujant el tronc i el cap, i finalment deixant anar l'aire per la boca.

L'aire el podeu deixar anar amb diferents intensitats poc a poc, flux, o amb força.

L'important d'aquest exercici és el reconeixement de cada part del cos i la coordinació del seu moviment. Després de l'última expiració, sentiu la respiració més tranquil·la i noteu com el pes del vostre cos es reparteix de manera equilibrada sobre els peus. Ara podeu obrir poc a poc els ulls.

Ara mantenint una postura corporal determinada crearem el moviment d'un personatge, i ens anirem repartint per l'espai de l'aula. Els personatges poden ser inventats, us podeu basar en l'obra del forn de lleó i poder fer, de o bé un pastisser, un domador de lleons, un ferroveller, una puça, una treballadora d'una floristeria, de mestre, de comissari, d'inventor, o de tigre o d'una pantera...Els personatges poden ser humans, animals, imaginaris, històrics, coneguts, d'actualitat.. serà amb el tractament de la seva conducta i l'estil que mantingueu en les seves actituds com anireu modelant el seu comportament.

El seu caràcter podrà ser introvertit, tancat, molt sociable, o pessimista i hermètic, pot ser extravertit i alegre, o desorganitzat i incoherent. Podeu fer combinacions entre els diferents trets que pugui presentar un personatge.

Sorprès, atemorit, descuidat, enfadat, content, desconfiat, adormit...

El tracte interpretatiu que li doneu al personatge a d'anar coordinat amb el moviment del vostre cos, això li donarà credibilitat. A un personatge vigorós, amb empenta, el cap li quedarà ben amunt, el pit ressaltarà prominent, el tronc es mantindrà ben ferm i les cames entre obertes. El seu pas serà decidit. Si escolliu un personatge antagònic (contrari), fràgil i dèbil, el cap estarà cabut, les espatlles penjaran endavant i les cames s'arrossegaran al caminar.

Aneu provant amb diferents comportaments i ajusteu les accions al personatge que heu creat.

Repartits per l'aula en rotllana, anireu dient una paraula que representi al personatge, acompanyant amb algun moviment que identifiqui amb el seu cos la intenció del personatge.