

"Los fantastikos" Compañía La Bicicleta

Ficha didáctica

Emociona y provoca a los jóvenes porque toca, de manera poética y muy divertida, temas que les conciernen directamente y que se refieren a los valores que mueven a toda sociedad que quiere ser sana: el paso de la adolescencia a la madurez; la relación padres-hijos; la ilusión y la decepción en los jóvenes; el choque entre la fantasía y la realidad; la rebeldía de los jóvenes; el deseo de los padres de asegurar el futuro de sus hijos lo que muchas veces los lleva a actuar equivocadamente; el viaje iniciático de los jóvenes y el regreso al hogar.

Los buenos musicales son sorprendentes, osados entretenidos y, a la vez, ingeniosamente profundos. Su trama, por lo general, se inspira en una gran historia de la literatura universal, por eso siempre conectan con el público. "**Los Fantástikos**" está basado en "**Les Romanesques**" de Rostand que, por otra parte, fue escrito como parodia de "**Romeo y Julieta**".

Sugerencias

Saber gozar de la belleza de lo efímero o descubrir lo gratificante en lo cotidiano puede ayudarnos a ver la realidad como "una botella medio llena" y no "medio vacía".

LOS FANTASTIKOS. está basado en "Les Romanesques", obra teatral de Edmund Rostand. Los musicales más clásicos están inspirados en las grandes obras de la literatura, mezclan el humor, la ironía, la parodia, y la verdad con la profundidad que el tema, atemporal y de interés universal, requiere. LOS FANTASTIKOS es un musical para todos los jóvenes (también para los de espíritu, claro)

Recordamos la historia

- ✓ Al comenzar el espectáculo, EL GALLO, junto con el resto de los personajes, nos invitan a soñar, a revivir el tiempo en el que, cada uno de nosotros, sintió, por primera vez, el amor, quiso guardar un secreto; lloró sin saber, muy bien, por qué o se enfrentó a sus padres para iniciar su propio camino.
- ✓ Trata de recordar y de indicar los momentos fundamentales de las escenas siguientes:

- ✓ Primera escena de Matt y Luisa con el muro en medio. ¿Para qué construyeron el muro los padres?
- ✓ Hucklebee le comunica a su hijo Matt que ha pensado casarle con “una perla”. ¿Recuerdas la respuesta de Matt? ¿Crees que Luisa se ha enterado de todo?
- ✓ Los dos padres se encuentran y nos hacen saber que están deseando la boda de sus hijos. Creen que sus hijos, que eran vecinos, si no hubieran tenido ningún inconveniente para relacionarse no se habrían ni mirado a la cara. ¿Qué crees tú?
- ✓ ¿A quién contratan los padres para que les ayude a preparar la escena del rapto? Los padres que se ven a si mismos como geniales astutos para manejar hijos cumplen bien su papel. Recuerda esta escena; es la primera vez que Luisa ve a “su bandido”.
- ✓ El rapto ha sido un éxito, todo resulta artificialmente romántico, El GALLO buen conocedor del mundo nos pregunta si podrán mantener durante mucho tiempo esa relación orquestada por terceros. ¿Que pensaste tú en ese momento?
- ✓ “Su luna era de cartón, frágil, muy fácil de romper y lo que de noche fue una comedia, puede parecer un drama a la luz del sol” Recuerda cómo se empieza a manifestar el desencanto de los padres y de los hijos.
- ✓ Matt y Luisa se enfrentan entre; ellos al conocer que la historia del rapto fue algo ideado por los padres. Recuerda esta escena, que concluye con la salida de Matt de su casa con la idea de aprender, de crecer, el conocer el mundo. Simbólicamente, en este momento, el padre de Matt da un tijeretazo con sus tijeras de podar, ¿qué significa para ti este gesto?
- ✓ No se sabe nada de Matt; Luisa, sin querer reconocerlo, espera noticias de su amigo. De repente, aparece, encaramado a un árbol, El Gallo, quien le permite a Luisa subir con el, para, desde esa posición privilegiada conocer el mundo. Pero todo tiene su precio... El gallo roba ilusiones... ¿Recuerdas con que objeto de Luisa se queda El Gallo y que significaba para ella?
- ✓ Trata de recordar todo lo que, desde el árbol, conoce Luisa del mundo.
- ✓ Matt vuelve a su casa y se reencuentra con Luisa. En ese momento comparten la chaqueta de Matt, pero compartirán muchas más cosas, probablemente toda una vida. ¿Crees que en este momento la decisión es totalmente suya y, que por tanto, no están manipulados por nadie?
- ✓ Resume la historia y haz un dibujo del momento que más te haya gustado.

Los personajes

- ✓ ¿Cuál es tu personaje favorito? Descríbelo y explica por que es tu preferido.
- ✓ Escoge a un personaje. Haz una lista de acciones realizadas por el y la repercusión que tienen esas acciones en él mismo o en otros personajes.
- ✓ ¿Has reconocido en algún personaje algo que te refleje?
- ✓ Haz un esquema que muestre las relaciones existentes entre los personajes.
- ✓ Piensa en LA CHICA. Luisa se siente un ser especial, único; ¿recuerdas cómo lo expresa prácticamente? ¿Cuáles son sus sentimientos y cómo van cambiando a lo largo de la obra? Trata de explicar sus sentimientos hacia EL GALLO. ¿Por que se siente atraída por el? Dialoga con tus compañeros acerca de sus sentimientos hacia Matt.
- ✓ Piensa en EL CHICO: ¿Crees que al comienzo está realmente enamorado de Luisa? Matt “sale” al Mundo ¿Que vivencias crees que tiene? Escribe un monologo interior que refleje el pensamiento del chico al volver a su casa y encontrarse, primero, con Luisa y, después, con su padre.
- ✓ Recuerda a LOS PADRES. ¿En que se parecen y en que se diferencian?

- ✓ EL MUDO es un personaje al que no oímos pero su función en el espectáculo es imprescindible. Trata de explicar cual era su valor en la obra.
- ✓ Generalmente, al crear personajes teatrales, los autores inventan un "mapa del personaje" antes de empezar a desarrollar la obra. El "mapa" lo registra todo, desde el color favorito a las ideas políticas o comportamientos sociales del personaje. Crea tú, "a posteriori" "el mapa" del personaje que prefieras.

Temas para la reflexión crecer y hacerse mayor

- ✓ ¿Qué significa hacerse mayor? ¿Es lo mismo "hacerse mayor" que "madurar"?
- ✓ Cuándo empiezan a tomar los jóvenes sus propias decisiones? En nuestra sociedad actual, ¿cuándo consideramos que una persona "ha crecido" y es "un adulto"? Trata de explicar que hechos influyen hoy en los jóvenes para hacerles "crecer".
- ✓ ¿Crees que se puede mantener una verdadera relación de amor sin ser una persona madura?
- ✓ ¿Qué busca EL CHICO cuando sale al mundo? ¿Que encuentra?
- ✓ ¿Que busca LA CHICA en su relación con EL GALLO? ¿Que encuentra?
- ✓ Explica, en diálogo con tus compañeros, si has sentido alguna vez la necesidad de buscar algo que intuyes que falta en tu vida.
- ✓ ¿Te has escondido detrás de alguna "máscara" para evitar enfrentarte a una verdad dolorosa?

Ilusión, decepción y desengaño

- ✓ ¿Qué son las ilusiones? ¿Qué son las decepciones?
- ✓ ¿Cómo explicas la sensación de decepción que EL CHICO y LA CHICA sienten al vivir a la luz del sol? ¿Crees que el sol tiene un valor simbólico? ¿Has sentido tú, en alguna ocasión, una desilusión similar? ¿Cambio tu manera de pensar?
- ✓ ¿Ha habido algún tiempo en el que esperaras que algo muy especial te sucediera y cómo más tarde te diste cuenta del valor de algo más asequible y cotidiano?

Padres e hijos

- ✓ Los padres, al inicio de la obra, están absolutamente seguros de que ellos entienden a la perfección a sus hijos. ¿Estas de acuerdo? ¿Alguna vez los comprendieron totalmente?
- ✓ ¿Cómo te sentiste al ver a los padres manipulando a sus hijos? ¿Hasta qué punto crees que ellos se preocupaban de la felicidad de sus hijos?
- ✓ Piensa en cuales son los criterios y modelos de actuación de los padres a la luz de las canciones "Nunca digas no" y ó "Planta un rábano".
- ✓ ¿Cual es tu respuesta cuando tus padres te dicen: "No"?
- ✓ ¿Eres o son tus hermanos los "rábanos" que tus padres creyeron haber plantado u os habéis vuelto algo muy diferente a lo que ellos esperaban?
- ✓ ¿Cómo reaccionas cuando tus padres expresan alguna opinión acerca de la persona con la que mantienes una relación romántica?
- ✓ Imagina que eres uno de tus padres. Escribe acerca de su preocupación por tu futuro.
- ✓ ¿Crees que es importante el diálogo padres-hijos en el proceso de maduración de estos últimos?

Símbolos, imágenes, metáforas

Haz una lista de la utilería (o atrezzo) que se utiliza en **"Los Fantastikos"** con su significado simbólico.

- ✓ ¿Que representa el muro en la vida de los personajes, durante las diversas escenas de la obra? Al final de la obra EL GALLO recomienda "Dejad siempre un muro". Trata de explicar el sentido de esta expresión.
- ✓ ¿Te parece simbólico que un padre riegue y el otro pode? Explica de qué manera estas actividades realizadas en el jardín son simbólicas con respecto a la educación de los hijos.
- ✓ ¿Que representan las "torturas" que el chico experimenta?
- ✓ Luisa le pregunta a Matt "¿Qué te pasó por el mundo?" y EL CHICO responde: "El mundo me pasó." Trata de explicar esta frase.
- ✓ ¿Que puede significar la máscara que EL GALLO hace poner a la chica?
- ✓ Los hijos enfadados, los padres sin dirigirse la palabra... ¿No te parece curioso que sea ese el momento en el que los dos padres traten de hablar con EL MUDO MURO

El amor

- ✓ ¿Crees que al comienzo de la obra Luisa y Matt están enamorados?
- ✓ LA CHICA, tras su reencuentro con Matt, se quita la cinta roja de la muñeca. Comenta esta acción.
- ✓ ¿Crees que Luisa se enamora de EL GALLO?
- ✓ Preparamos y realizamos un debate acerca del noviazgo. ¿Que es? ¿Cómo se vive hoy? ¿Crees que sigue teniendo sentido?
- ✓ ¿Crees que la sinceridad y la fidelidad son sentimientos que tienen que ir unidos al del amor?

Los fantásticos y la tradición teatral

La Commedia dell'Arte

El espectáculo que has visto tiene muchos puntos de contacto con la commedia dell'Arte (inicialmente llamada Commedia all'improvviso) que consistía en la escenificación de una historia elaborada, en común, por un grupo de actores que improvisaba a partir de un esquema previo y seguía las indicaciones del primer actor (hoy, diríamos director) que ordenaba, a grandes rasgos, el espectáculo. El repertorio de guiones solía estar basado en las comedias o tragedias antiguas o coetáneas, en novelas, en cuentos...

En ocasiones se respetaba el sentido del texto, original pero otras veces se parodiaba. Los actores representaban "tipos": la pareja de enamorados, dos ancianos (*Pantalone* y *el Doctore*), *el Capitano* (estereotipo del "soldado fanfarrón" que ya aparecía en Plautus) y *los criados* que solían llevar nombres como *Arlequín*, *Polichinela*, *Scaramuccia*..

La mascara

Era un elemento fundamental en la comedia dell'Arte. Las máscaras ayudaban al actor a convertirse en el símbolo de un sentimiento. En la commedia dell'Arte la relación entre los hechos, los sentimientos y los tipos o máscaras que los representan llegó al extremo, así, más que tal o cual actor que interpreta, por ejemplo, a *Polichinela*, son las eternas aventuras de Polichinela representadas por distintos actores. El hecho de que el rostro estuviera, normalmente, cubierto por la máscara no impedía que el movimiento normal del actor se llevara al extremo de la acrobacia, ya que el movimiento se convirtió en el símbolo de la vitalidad Los cómicos actuaban sobre un entarimado, (de aquí lo de "pisar las tablas" o tener "muchas tablas") elevado del suelo, desmontable, muy práctico. Los

espectadores elegían el punto de vista que les apetecía dado que podían deambular alrededor de la tarima.

No existían los camerinos, ni el concepto actual de "entre cajas". Luego, todo lo que se precisara para la presentación tenía que estar a punto y a mano en el momento de iniciar el espectáculo.

- ✓ Investiga acerca de la commedia del arte, ¿Cuándo y dónde surgió?
- ✓ ¿Puedes explicarte por qué? ¿En qué tipos de teatro y en qué autores se nota su influencia?
- ✓ Relaciona todo lo que has aprendido de la Commedia dell' Arte con LOS FANTÁSTIKOS.

Teatro de cámara

Tipo de teatro pensado para ser representado en espacios reducidos que permitan una mayor intercomunicación entre el público y los actores. Esta atmósfera intimista, casi confidencial, permite el tratamiento de temas que atañen a la condición humana (soledad, comunicación, alienación, problemas de la vida en común, especialmente en pareja, búsqueda de sentido, amor...)

- ✓ ¿Cómo se puede relacionar a LOS FANTÁSTIKOS con el teatro de cámara?

Algunas frases importantes

Hay muchas frases importantes para el contenido y el desarrollo de la historia como por ejemplo:

- ✓ "sin una herida vas vacío" / "Quién sabe por qué hay que morir un poco para volver a crecer" Explica el sentido de estas frases.
- ✓ ¿Recuerdas otras?
- ✓ Comenta estas citas relacionándolas con LOS FANTÁSTIKOS:
- ✓ "Hay dos tragedias en la vida. Una es no conseguir lo que tu corazón anhela. La otra es conseguirlo" (B. Shaw)
- ✓ "Dejad que haya espacios en vuestra compacta unidad. Amaos el uno al otro pero no hagáis del amor una atadura dejad más bien que haya un mar meciéndose entre las costas de vuestras almas" (Khalil Gibran)
- ✓ "Dad vuestros corazones, pero no en prenda" (Gibran)