

CARTILLA PEDAGÓGICA LA PRINCESA LIGERA

TEATRO
COLÓN
BOGOTÁ - COLOMBIA

La cultura
es de todos

Mincultura

CONTENIDO

1. Presentación de la Cartilla	Pág. 3
2. La obra	Pág. 3
3. Público, Temáticas y Asignaturas	Pág. 5
4. La obra y los Estándares Básicos de Competencias.....	Pág. 6
5. La producción de la obra	Pág. 8
6. Guía de apreciación.....	Pág. 11
7. La compañía: Teatro de Jugete.....	Pág. 16
8. Actividades pedagógicas.....	Pág. 18
9. Para profundizar	Pág. 20

Créditos:

Escritura de Textos – Cartillas pedagógicas

María Adelaida Palacio

Actriz, dramaturga y docente universitaria

Felipe Botero

Actor y dramaturgo

Sara Luengas

Músico, mediadora cultural y asesora de formación del Teatro Colón

Andrey Porras Montejo

Docente escolar de literatura

Edición y Corrección de estilo

Daniela Chinchilla

Diseño y Diagramación

Laura López Garcés

Bogotá, Colombia. 2021

1. PRESENTACIÓN DE LA CARTILLA

Las cartillas pedagógicas son herramientas de mediación cultural concebidas por los equipos del Teatro Colón, que buscan crear puentes entre la programación artística de la sala y el público infantil y juvenil.

Teniendo en cuenta la programación de la obra “La princesa ligera”, el Teatro Colón decide crear esta publicación para el equipo docente y familias interesado en acompañar a los niños, niñas y jóvenes en la apreciación, sensibilización, encuentro y reflexión alrededor de esta obra de teatro.

Esta cartilla le ofrece al profesor un panorama interpretativo de la obra del que puede apoyarse para crear sus prácticas pedagógicas. Es así como el cuerpo docente y la comunidad educativa encontrarán aquí sugerencias de temáticas que podrán utilizarse en la planeación y desarrollo de proyectos transversales interdisciplinarios.

Además, encontrarán explicaciones sobre la producción y génesis de la obra y el proceso creador de los artistas. Por otra parte, conocerán más sobre el autor y descubrirán algunas claves para la apreciación y crítica de la obra. También podrán ver recomendaciones y propuestas de actividades didácticas, que bien pueden utilizarse dentro o fuera del aula, según el criterio del maestro.

En pocas palabras, esta publicación dará a conocer los aspectos básicos de la obra, el público al que se dirige, las temáticas que se derivan de su interpretación y las posibles asignaturas con las que puede relacionarse. Además, se demostrará cómo todo lo anterior se articula con los Estándares Básicos de Competencias del Ministerio de Educación Nacional.

2. LA OBRA

Por: Teatro de Juguete

“La princesa ligera” es la versión teatral de Teatro de Juguete del cuento “La princesa liviana”, de George MacDonald, escritor de la época victoriana y de gran influencia para otros autores como Lewis Carroll. En el cuento original la princesa pierde la gravedad por un hechizo y se enamora de un príncipe. La adaptación que el Teatro Colón y Teatro de Juguete han hecho se centra en la diferencia. Emma, la princesa es muy liviana, tanto que siempre se la pasa en las nubes. El Papá y la Mamá están preocupados por la condición especial de su hija, que no solo flota, sino que no se toma nada en serio. Con el único con quien habla es con Perro, su perro. Papá y Mamá acuden a El Hombre que habla con personas que no son de su edad para que descubra la manera en que Emma podría poner sus pies sobre la tierra.

La obra es como un gran libro ilustrado. La escenografía está pintada replicando la técnica del óleo y tienen una notable influencia de las escenografías de principios de siglo, como las usadas por Georges Méliés en “El viaje a la luna”. El vestuario está basado en la estética del steampunk, por ser un cuento victoriano, pero se mezcla con elementos contemporáneos. A esto se suma un gran equipo de actores, títeres y animación de objetos que crean, con imágenes, una atmósfera de ensoñación.

La obra permite entender la gravedad como un deseo, más que como una fuerza. ¿Qué nos ata a la tierra? En este caso es la familia, en un sentido amplio: mamá, papá, mascota, un amigo, etc. La obra nos invita a respetar nuestras diferencias y encontrar un punto de equilibrio.

Esta producción será presentada en los meses de agosto y septiembre de 2021 en el Teatro Colón de Bogotá, Colombia, de manera presencial. Contaremos con seis funciones abiertas al público. Las boletas podrán ser adquiridas a través del operador de Tuboleta o en la taquilla del Teatro. Aplican descuentos para público escolar. La obra será grabada y posteriormente presentada de manera virtual para público escolar según solicitud.

FUNCIONES PRESENCIALES

Domingo 15 de agosto: 11:00 a.m. y 3:00 p.m.

Domingo 29 de agosto: 11:00 a.m. y 3:00 p.m.m

Domingo 5 de septiembre: 11:00 a.m. y 3:00 p.m.

EQUIPO ARTÍSTICO

Dirección

Milena Forero

Adaptación

María Adelaida Palacio y Felipe Botero

ELENCO

La Mamá

Diana Alfonso Bernal

El Papá

Iván Carvajal

Emma

Nataly Vásquez Zuluaga

El Hombre que habla con personas que no son de su edad

Andrés Estrada

Perro

Carlos Velásquez

La Niña invisible

Candelaria Torres

Animadora

Matilde Acevedo Animador

Animador

Felipe Polanía

EQUIPO TÉCNICO:

Asistente de dirección

Juana del Mar Gómez

Diseño de escenografía

Teatro de Juguete

Iluminación

Leonardo Murcia

Sonido

Julián Daza García Mayorca y Andrea Quintero

Vestuario

Luisa Toro, Francisco Martí y Milena Forero

Música

Sergio Mejía y Santiago Mejía

Tramoyista

Gustavo Serrato

PRODUCCIÓN DEL TEATRO COLÓN DE BOGOTÁ - COLOMBIA Y TEATRO DE JUGUETE

3. PÚBLICO, TEMÁTICAS Y ASIGNATURAS

Teniendo en cuenta las temáticas, el análisis estético y el universo artístico de la obra, a continuación, se brindan algunas sugerencias de grupos etarios, grados, temas y asignaturas para abordar La princesa ligera:

PÚBLICO RECOMENDADO	ASIGNATURAS SUGERIDAS
Jóvenes entre 6 y 11 años, pertenecientes a la básica primaria: grados 1.º a 5.º	<ul style="list-style-type: none">• Ciencias sociales• Lenguaje

Si bien, esta producción es una obra familiar apta para personas de todas las edades, en esta guía nos centraremos en los contenidos y análisis para niños y niñas entre 6 y 11 años.

Estas son algunas temáticas evocadas en la obra y que podrán guiar las reflexiones y actividades didácticas en el aula de clase:

- La diferencia y la alteridad
- El respeto por la diferencia
- La gravedad
- El teatro de objetos
- La inteligencia emocional
- La comunicación verbal y no verbal
- El libre desarrollo de la personalidad
- Los cuentos y relatos de ficción

4. LA OBRA Y LOS ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS

Los Estándares Básicos de Competencias (EBC) son los criterios comunes que establece el Ministerio de Educación Nacional para guiar a las instituciones educativas y monitorear los avances de cada nivel en la educación escolar colombiana.

Abajo presentamos una tabla que sintetiza algunos EBC¹ de los grados primero a quinto que permiten trabajar los contenidos escolares a través de la obra de teatro “La princesa ligera” en las asignaturas de lenguaje y ciencias sociales.

En cuanto al área de lenguaje la obra puede ser abordada tanto desde el punto de vista literario, a través de la lectura del cuento original y de la adaptación, como de la comunicación no verbal y los lenguajes simbólicos, teatrales y dramáticos de la puesta en escena.

En el área de ciencias sociales, el contenido y análisis de la obra permiten poner en discusión las temáticas relacionadas con la convivencia, el respeto por la diferencia, los derechos de los niños y niñas, y el balance entre las acciones individuales y colectivas.

GRADOS 1.º, 2.º Y 3.º		
ASIGNATURA	LITERATURA	ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN
Lenguaje	<p>Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad creativa y lúdica. Para lo cual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario. • Elaboro y socializo hipótesis predictivas acerca del contenido de los textos. • Identifico maneras de cómo se formula el inicio y el final de algunas narraciones. • Diferencio poemas, cuentos y obras de teatro. • Recreo relatos y cuentos cambiando personajes, ambientes, hechos y épocas. • Participo en la elaboración de guiones para teatro de títeres. 	<p>Identifico los principales elementos y roles de la comunicación para enriquecer procesos comunicativos auténticos. Para lo cual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reconozco los principales elementos constitutivos de un proceso de comunicación: interlocutores, código, canal, texto y situación comunicativa. • Establezco semejanzas y diferencias entre quien produce el texto y quien lo interpreta. • Identifico en situaciones comunicativas reales los roles de quien produce y de quien interpreta un texto. • Identifico la intención de quien produce un texto.

ASIGNATURAS	COMPETENCIA	RELACIONES ÉTICO POLÍTICAS	DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES
Ciencias Sociales	Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y comunitario; reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la diversidad.	<ul style="list-style-type: none"> • Identifico factores que generan cooperación y conflicto en las organizaciones sociales y políticas de mi entorno y explico por qué lo hacen. • Identifico mis derechos y deberes y los de otras personas en las comunidades a las que pertenezco. • Identifico normas que rigen algunas comunidades a las que pertenezco y explico su utilidad. • Reconozco algunas normas que han sido construidas socialmente y distingo aquellas en cuya construcción y modificación puedo participar (normas del hogar, manual de convivencia escolar, Código de Tránsito...) 	<ul style="list-style-type: none"> • Reconozco y respeto diferentes puntos de vista. • Comparo mis aportes con los de mis compañeros y compañeras e incorporo en mis conocimientos y juicios elementos valiosos aportados por otros. • Respeto mis rasgos individuales y los de otras personas (género, etnia, religión...). • Reconozco situaciones de discriminación y abuso por irrespeto a los rasgos individuales de las personas (religión, etnia, género, discapacidad...) y propongo formas de cambiarlas. • Reconozco la diversidad étnica y cultural de mi comunidad, mi ciudad... • Participo en actividades que expresan valores culturales de mi comunidad y de otras diferentes a la mía. • Participo en la construcción de normas para la convivencia en los

GRADOS 4° Y 5°

ASIGNATURA	LITERATURA	ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN
Lenguaje	<p>Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos constitutivos de un texto literario, y entre éste y el contexto.</p> <p>Para lo cual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leo diversos tipos de textos literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas, poemas y obras teatrales. • Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos tales como tiempo, espacio, acción, personajes. • Propongo hipótesis predictivas acerca de un texto literario, partiendo de aspectos como título, tipo de texto, época de la producción, etc. • Relaciono las hipótesis predictivas que surgen de los textos que leo, con su contexto y con otros textos, sean literarios o no. • Comparo textos narrativos, líricos y dramáticos, teniendo en cuenta algunos de sus elementos constitutivos 	<p>Conozco y analizo los elementos, roles, relaciones y reglas básicas de la comunicación, para inferir las intenciones y expectativas de mis interlocutores y hacer más eficaces mis procesos comunicativos.</p> <p>Para lo cual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifico los elementos constitutivos de la comunicación: interlocutores, código, canal, mensaje y contextos. • Caracterizo los roles desempeñados por los sujetos que participan del proceso comunicativo. • Identifico en situaciones comunicativas reales los roles, las intenciones de los interlocutores y el respeto por los principios básicos de la comunicación.

ASIGNATURAS	COMPETENCIA	RELACIONES ÉTICO POLÍTICAS	DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES
Ciencias Sociales	<ul style="list-style-type: none"> Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y las consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de ellas. 	<ul style="list-style-type: none"> Conozco los Derechos de los Niños e identifico algunas instituciones locales, nacionales e internacionales que velan por su cumplimiento (personería estudiantil, comisaría de familia, Unicef...). 	<ul style="list-style-type: none"> Reconozco y respeto diferentes puntos de vista acerca de un fenómeno social. Respeto mis rasgos individuales y culturales y los de otras personas (género, etnia...). Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación y abuso por irrespeto a los rasgos individuales de las personas (etnia, género...) y propongo formas de cambiarlas. Reconozco la importancia de los aportes de algunos legados culturales, científicos, tecnológicos, artísticos, religiosos...en diversas épocas y entornos. Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos a los que pertenezco (familia, colegio, barrio...) Defiendo mis derechos y los de otras personas y contribuyo a denunciar ante las autoridades competentes (profesor, padres, de familia...) casos en los que son vulnerados.

5. LA PRODUCCIÓN DE LA OBRA

Esta obra es especial.
 Esta obra es intrépida.
 Esta obra es diferente.
 Como Emma.

¿Cómo se creó *La princesa ligera*?

De un cuento a una obra de teatro

La compañía Teatro de Juguete reúne en esta ocasión un nutrido grupo de artistas de distintas disciplinas para construir el universo fantástico de “La princesa ligera”. Se trata de una obra concebida a partir del cuento “La princesa liviana” del autor escocés George MacDonald (1824-1905), importante referente de la literatura fantástica y mentor de algunos de los autores más populares de este género como C. S. Lewis (Las crónicas de Narnia) o J. R. R. Tolkien (El señor de los anillos). Sin embargo, la versión escenificada dista significativamente del original; en el cuento de MacDonald la princesa es víctima de un encantamiento por parte de su tía, bruja malvada y vengativa, que, ofendida por no haber sido invitada al bautizo de su sobrina, decide condenarla a levitar eternamente. Para deshacer aquel maleficio, un príncipe valiente y enamorado se empeña en encontrar el origen del mal y una solución que acabe de una vez por todas con el hechizo. Aunque, los dramaturgos de *La princesa ligera*, María Adelaida Palacio y Felipe Botero, tomaron los elementos temáticos más preponderantes del cuento de MacDonald,

como la liviandad, decidieron poner en escena una historia propia y particular que aborda problemáticas más acordes a los tiempos actuales.

La puesta en escena

El grupo artístico del montaje está conformado por intérpretes especialistas en la manipulación de objetos, marionetas y teatro aéreo, así como en el teatro de texto, gestual y de máscaras. Esta interdisciplinariedad resulta importante ya que todos estos elementos se alternan y confluyen delicadamente en la puesta en escena para crear las relaciones entre los personajes y la narración fantástica. Es así como, en este escenario tridimensional, la actriz que representa a Emma pocas veces toca el suelo del escenario, solo revolotea en el aire. Mientras tanto, los demás intérpretes entran y salen de escena a la par que los manipuladores de objetos dan vida a los títeres o despliegan un lienzo a la vista de los espectadores. Entonces, el público es testigo del artificio del teatro, convirtiéndose, de alguna manera, en el titiritero de la puesta en escena.

El diseño de iluminación y la música

Mientras que todos estos movimientos suceden, la luz y la música componen las diferentes atmósferas que crean una experiencia completa. La música, a cargo de los hermanos Santiago y Sergio Mejía, se plantea como un recurso descriptivo y evocador a la vez que vigoriza el conflicto y por tanto el relato; así mismo cada personaje cuenta con un leitmotiv que contribuye a fortalecer su carácter y definir su función dentro de la historia. En algunas ocasiones son los violines quienes envuelven a los personajes en un aura de misterio y en otras oportunidades son los acordes de un piano los que potencian el drama.

El diseño de iluminación, en manos de Leonardo Murcia, encargado de dar las últimas pinceladas a este lienzo escénico, es sensible y cuidadoso. La propuesta lumínica busca matizar el universo artificioso de la obra y fortalecer sus atmósferas potenciando la fuerza de los colores y cargando la escena de una tonalidad ambigua. Así, esta puesta en escena nocturna recuerda a las noches planetarias vistas en las fotografías de la NASA.

De la misma manera, el diseño de luces revela una vida familiar colorida, pero uniforme a la vez, mientras que el universo particular de Emma está sustentado en el claroscuro. Al iniciar su viaje, Emma se introduce poco a poco en atmósferas cada vez más brumosas, etéreas y al avanzar en su aventura de descubrimiento los tonos se aligeran. Hacia el final de la obra la luz ha regresado a la vida de Emma, pero una densidad especial se ha posado sobre ella. Lo mismo sucede con la música. Ésta juega un papel fundamental en la historia, pues invita a la aventura, potencia los momentos dramáticos de la historia, anuncia lo que viene e invita al público a imaginar lo que sucederá. La composición se realizó pensando también en otorgarle a cada personaje o situación una característica específica: Emma se mueve al vaivén de los violines mientras que Perro salta y reacciona igual que lo hacen las teclas del piano; el encuentro con La Niña invisible está acompañado por los acordes distanciados, a veces en el registro grave y otras veces en el registro agudo, de un piano.

El diseño del montaje

El diseño del montaje, basado en la mágica cinematografía de Georges Méliès, en la estética steampunk y en las publicaciones de estilo pop art, funciona como un libro interactivo listo para ser manipulado por el público.

Todos los elementos de la puesta han sido concebidos para dar un efecto de irrealidad. La escenografía revela estructuras claramente artificiales, coloreadas más que pintadas; la utilería está compuesta por objetos semejantes y de tonalidades llamativas (los platos y vasos son rojos, el mantel es de cuadros amarillos) como sacada de una revista de catálogo; así mismo, el vestuario de los personajes, diseñado por Milena Forero, Francisco Martí y Luisa Toro, da cuenta de su carácter: El Papá es más acartonado, mientras que La Mamá viste en tonos pastel; sus peinados y accesorios tampoco quedan fuera de este juego de pigmentos. En fin, la paleta de colores y la selección de materiales buscan dar la impresión de encontrarnos en un libro didáctico e interactivo o en una novela gráfica de tono hiperrealista.

En todo caso, la realidad ha sido afectada, extrañada; incluso en el tono de la actuación está presente la necesidad de alteración de la realidad, los personajes hablan de manera grandilocuente y exageran sus gestos. Nos encontramos pues ante una casa de muñecas con figurines de cartón para vestir (como efectivamente sucede en una de las escenas de la obra).

En definitiva, “La princesa ligera” es un juguete para armar, como todo lo que hace la compañía Teatro de Juguete, un universo fantástico suspendido en el vacío. El montaje parece pintar, escena tras escena, lienzos de un mundo imposible; y el público tiene entonces la sensación de tener entre sus manos un libro enorme y colorido, de esos que se leen antes de dormir, que al abrirlo hace saltar la fachada de una casa o que al tirar de una pestañita en el costado de una de sus páginas hace que una princesita vestida de rosa pegue un salto.

6. GUÍA DE APRECIACIÓN

Una niña diferente

“La princesa ligera” invita a contemplar, a escuchar, a pensar, pero sobre todo invita a imaginar un mundo diferente. La obra es un juego, uno bastante serio. En el escenario se crea la realidad de Emma, una niña que desde el tejado de su casa puede verlo todo. Pero, ¿qué es todo? Emma está llena de preguntas.

Desde ese lugar Emma puede ver las casas, el cielo y la luna y mientras observa todo cuanto sus ojos le permiten ver, reflexiona; sabe que es diferente. Sabe que es ligera. Extraña.

Pero, ¿qué es ser extraña?, ¿qué es ser diferente? Se pregunta a sí misma, a Los Papás, a Perro, a El hombre que habla con personas que no son de su edad, al público.

Entonces Emma habita en el escenario como una pregunta.

¿Quién soy? ¿Por qué puedo hacer cosas que otras no pueden hacer? ¿Por qué mis padres están preocupados? ¿Por qué no pueden entenderme? ¿Por qué es extraño que pueda volar?

Esa es Emma, la princesa ligera, una niña diferente que puede volar.

¿De qué va *La princesa ligera*?

Emma no es como los demás niños y niñas. Emma puede volar; levita en el aire entre ensoñaciones, deseos y preguntas. Esa ligereza física y mental preocupa a Los Papás que por miedo a que su hija se eleve tanto, le prohíben salir de casa. Pero a medida que Emma crece, crece en ella el deseo de conocer el mundo. Sin saber qué más hacer con la situación de su hija, los papás llaman a un terapeuta: El Hombre que habla con personas que no son de su edad.

En los encuentros con la princesa, el terapeuta descubre varias cosas: Emma es una niña con una particular forma de ver la realidad que desea conocerlo todo, incluso quiere abrazar a la luna y saber que hay más allá de su pequeño mundo; Emma no habla con los papás porque no la entienden y por eso quiere volar lejos de esa pequeña casa atiborrada de pensamientos chatos y pálidos.

Convencidos por el terapeuta, los papás permiten que Emma visite el lago. El plan es que la niña se relacione con el afuera y que controle sus emociones volátiles, pero en el lago Emma se enfurece al descubrir que la luna no es la luna, sino solo su reflejo en el agua y de manera impulsiva decide volar.

En el viaje hacia la luna, Emma conoce a otros personajes que también pueden volar como ella: El Búho y La Niña invisible; y, entonces, cree que ha encontrado su lugar en el mundo, pero en esos encuentros la princesa descubre la soledad, la indiferencia, la muerte y el olvido. Emma estando lejos se da cuenta que extraña a Los Papás, que los necesita. Emma entiende que puede levitar, pero también que el deseo de estar con Los Papás la hace regresar a casa. Emma entiende que hay un orden en el mundo, pero que ella puede armar el orden de su propio mundo, así sea considerado extraño.

¿De qué habla la obra?

Esta producción de “La princesa ligera” relata la historia de esos niños y esas niñas que no son como los demás, de esos que se resisten a parecerse al resto. Es una obra que nos habla de los niños y niñas diferentes que son acusados de ser extraños. Pero también la obra es la historia de esos padres que no saben muy bien qué hacer con sus extraños hijos. Nos habla del miedo que sienten los padres al no saber cómo actuar frente a lo desconocido. Es una obra que permite que la familia se identifique a través de la pregunta: ¿qué es ser diferente?

Esta premisa abre otros correlatos: las dificultades de la infancia; la comunicación entre las madres, padres, hijos e hijas; las frustraciones y la pérdida de la imaginación en la vida adulta; la incapacidad de hablar de los problemas; la melancolía; y la inteligencia emocional.

“La princesa ligera” abre una conversación necesaria entre padres e hijos. Establece un diálogo dirigido a los espectadores que construye una narrativa en donde la construcción de un mundo basado en la aceptación de la diferencia es posible.

Particularidades de *La princesa ligera*

- En el cuento original de George MacDonald, la princesa levita debido a un hechizo, en esta adaptación teatral los autores descartaron este hecho y tomaron la decisión de que la liviandad de la princesa se debía a una ligereza tanto física como mental. Literalmente los pensamientos y el cuerpo de Emma están siempre en las nubes.
- Los creadores Milena Forero y Carlos Velázquez imaginaron la obra como un libro pop art, por eso en el escenario se despliegan lienzos y marionetas gigantes que producen la sensación de estar abriendo un libro didáctico o un juguete para armar.
- El lenguaje de la obra con respecto a la problemática es directo. Expone sin rodeos los miedos de los padres, sus frustraciones e incluso evidencia las discusiones entre El Papá y La Mamá con respecto a las decisiones que implican a Emma.
- Algunos de los personajes tienen por nombre su rol genérico. A los padres de Emma se les llama: El Papá y La Mamá y al perro: Perro. Esta decisión permite que el público se identifique con esos roles de manera efectiva y directa.
- La música de la obra estuvo a cargo de los hermanos Santiago y Sergio Mejía, quienes compusieron para cada personaje un leitmotiv que varía en tonos, ritmos y velocidades.

- Leonardo Murcia es el director de iluminación y uno de sus mayores referentes fueron las imágenes del espacio exterior.
- El personaje de El Hombre que habla con personas que no son de su edad, sustituye el rol del príncipe en el cuento original, quien soluciona la liviandad de la princesa. En esta versión los autores decidieron buscar un recurso más acorde con la realidad actual y propusieron el personaje de un terapeuta que no solo ayudará a Emma, también al resto de la familia.
- Luisa Toro, Milena Forero y Francisco Martí diseñaron el vestuario, pero la versión definitiva resultó diferente a la de los bocetos. Esto sucedió gracias a la articulación de las ideas de los integrantes del equipo de vestuario y a las propuestas de los actores en el proceso de construcción de los personajes.
- La obra cuenta con actores y animadores de objetos. No son lo mismo.
- Los actores recibieron un taller de manipulación de objetos con el fin de entender uno de los principales lenguajes de la obra.
- Para el personaje de la princesa ligera, cien actrices hicieron audición.

¿Dónde estoy?

El tercer timbre ha sonado, el público está sentado en las butacas, las luces bajan, se oyen los cuchicheos y las risas de los niños, también a uno que otro adulto desubicado que pide silencio, entonces, en medio de la penumbra, un hombre vestido de aviador recorre los pasillos de la platea, sube al escenario, se detiene frente al telón de boca, esa gran tela escarlata que cubre el escenario de los grandes teatros, observa el espacio detenidamente y de pronto suelta: “Hay niños que no son como los demás niños”. La obra ha empezado.

Y lo hace por medio de un interlocutor que dialoga de manera directa con los espectadores. Esta es una manera de generar una pronta cercanía y mayor eficacia en la transmisión del mensaje. Quien habla será el encargado de tratar el caso de Emma, la niña que vuela, y sus líneas introductorias dejan entrever que lo que el público está a punto de presenciar ya ha sucedido. De esta manera se presenta una de las convenciones más eficaces de la obra: el flashback.

El telón se levanta por fin y desde una ventanita circular iluminada bajo la espesa oscuridad se asoma Emma, curiosa. Esta será la atmósfera que acompañará su viaje. Se ha iniciado el retroceso hacia el pasado de la historia, ahora presente de la representación, cualidad fundamental del teatro. Su aparición es anunciada por unos violines divertidos y melancólicos a la vez, el sonido propio de la infancia perdida.

Porque “La princesa ligera” no es una simple historia para entretener a toda la familia, es un relato sobre la incertidumbre de la infancia, plagada de cuestionamientos que nadie quiere responder, es un viaje de reconocimiento e identificación para los niños y jóvenes, pero también de memoria y nostalgia para los adultos.

Desde su ventana Emma observa el mundo que tiene frente a sus ojos, ve a un niño reírse, a una niña que saca la lengua, a un señor muy serio, comenta lo que ve y se carcajea con cada individuo que descubre entre el público.

¿Qué quieren de mí?

¿Acaso Emma reconoce a las personas sentadas en las butacas o está hablando sola?

A los pocos segundos Perro, su peluda mascota, aparece ansioso por los pasillos de la sala. El público ríe, es natural, después de todo se trata de un perro gigante. Emma entonces lo llama desde su ventanita y Perro corre veloz hacia el escenario, conectando al mundo real con el mundo ficcional, igual que el hombre vestido de aviador lo hizo antes. ¿Es el público consciente de estas triquiñuelas? No importa, la risa todo lo puede, y entonces Perro salta sobre Emma, lame su cara, pega su hocico contra la ventana y juntos se divierten otra vez con las reacciones de la gente; al parecer el animal y la niña poseen la habilidad de ver más allá.

La obra hace pasar la página e inmediatamente El Papá y La Mamá hacen su aparición frente a la fachada del hogar, brillante, colorida, perfecta. La Mamá realiza ejercicios de relajación mientras que El Papá suelta su perorata por el comportamiento de su hija: “Las cosas que dice. Las cosas que hace.” “Esa risa”. Los dos discuten por el carácter de la niña y se culpan mutuamente. Les cuesta ponerle un nombre a lo que le sucede y se plantean la alternativa de pedir ayuda a un experto. Sus diálogos suceden de manera aislada al público, la cuarta pared se ha instalado de manera rotunda, después de todo son adultos y han perdido la capacidad de ver más allá de sus propias narices. Perro entra a trompicones llevando a Emma de una larga correa, por fin vemos a la pequeña volar, es un espectáculo hermoso que sorprende a los espectadores y angustia a los padres que intentan llamarla al orden. La princesa de la casa se agota con el parloteo adulto y la insistencia en buscar ayuda. Será Perro quien ayude a la pequeña a tomar la decisión de dejarse analizar por un extraño.

¿De dónde vengo?

El hombre vestido de aviador es plenamente identificado como El Hombre que habla con personas que no son de su edad, porque también existen adultos que poseen el don de hablar con otros más jóvenes y que no han perdido la capacidad de ver más allá. Para la muestra, es el encargado de romper nuevamente la cuarta pared y dialogar con los espectadores. Al conocer a Emma queda fascinado, pero incluso él, que parecía tan hábil en su oficio, se ve conflictuado por el accionar de Emma y aún más por sus ideas. Decide entonces, como buen profesional, que, para comprender mejor la causa de la extraña habilidad volátil de la niña, debe primero investigar en el pasado de los padres: todos nos debemos en parte a los acontecimientos anteriores a nuestra existencia. Nuevamente el flashback es utilizado como recurso narrativo, el escenario se sume en una atmósfera azulada, casi acuosa, y la obra viaja aún más al pasado para recordar el nacimiento de la ligera Emma y descubrir las frustraciones de los padres.

¿Qué quiero yo?

Es así como el experto se atreve a dejar salir a Emma al jardín para que se sumerja en las aguas del lago; allí Emma fracasa al intentar abrazar el reflejo de la luna, se enfurece y se resiste a volver a salir. Pero el accidente revela algo más, la niña no levita mientras se

encuentre sumergida, el agua al parecer es la cura definitiva. Pero un instante después, Emma se libera de la correa y del peso de las aguas, y se dispara hacia el cielo. Ha escapado para buscar lo que desea: abrazar a la luna.

Porque Emma, aunque niña, también sufre del peso de la frustración. Ese peso significa reconocerse como persona y como adulta. La infancia no siempre es feliz, a veces está cargada de una melancolía inexplicable y de una soledad abrumadora. Es por eso que Emma decide emprender su aventura, aunque le cueste perderse en el vacío y experimentar por primera vez el llanto; todo es ahora oscuridad sobre el escenario y el público permanece en silencio. Algo ha ocurrido frente a los ojos del espectador, pero ¿qué exactamente? El encuentro con La Niña invisible le hace comprender a Emma que las lágrimas son el síntoma de la adultez, pero también la única forma para regresar a su hogar. Sólo el agua podrá hacerla aterrizar.

¿Dónde he llegado?

Es así como la pequeña princesa Emma desciende de regreso a casa. Allí sus padres la esperan ansiosos, todo es luz y color otra vez y música brillante y esperanzadora. La aparente perfección parece un lugar seguro, al menos por lo pronto.

Al reconocer el hecho de que las diferencias no siempre son comprendidas, pero tampoco es posible abrazarlas del todo, “La princesa ligera” adquiere cierta oscuridad en su planteamiento. Aunque esto no debe ser asumido como algo negativo, pues la obra le otorga peso al universo infantil y juvenil, tratando con profundidad y seriedad las cuestiones de los menores.

7. LA COMPAÑÍA: TEATRO DE JUGUETE

Un titititero y una directora de arte se encuentran. Ambos actores y apasionados por el oficio teatral. Los dos con una amplia experiencia en las artes escénicas. Se encuentran con el pretexto de crear una obra y en ese ejercicio se enamoran de la forma de hacer teatro del otro. Deciden entonces unir fuerzas, aportar la técnica que cada uno domina y crear Teatro de Juguete; una compañía de producción escénica que estremece a los espectadores. Milena Forero y Carlos Velásquez exploran lenguajes, se preguntan por la creación, se divierten en el camino, pero sobre todo imaginan mundos fantásticos.

Milena parte de una imagen que se instala en su cabeza. Este punto de partida se acerca al proceso que relata García Márquez en *Cómo se cuenta un cuento*. Allí explica cómo aparece una idea en la mente de un creador de historias. ¿Aparece de la nada? ¿Aparece en forma de palabras? ¿O a través de una imagen? Gabo muy generosamente confiesa que, a veces, una imagen se siembra casi como una necesidad de ser contada.

Algo similar le ocurre a Milena en la creación de “La princesa ligera”. Ese algo que la sedujo, fue la imagen de una niña levitando en el aire y un hombre halando el brazo de la niña en un intento de regresarla a la tierra. La imagen de la niña y el hombre es potente. Incluye todos los elementos necesarios para ser llevada a un formato teatral. Lo particular en esta historia es que la imagen que cautiva a Milena termina siendo parte de “La princesa liviana” de George McDonald y con ese nuevo hallazgo aparece la posibilidad de una historia.

Para Carlos la operación sucede de manera diferente. Y como ya hemos descubierto las diferencias son hermosas. Carlos fue aprendiz de Ciro Gómez en *Hilos mágicos*, y como buen actor de oficio se aferra al texto y a la palabra como mecanismo de creación. Carlos encuentra en la solidez de la dramaturgia el canal para tejer lo que quiere contar a través de la técnica que domina: la animación de objetos.

El cuento de “La princesa liviana” ya estaba escrito, pero una historia en prosa para ser llevada al escenario debe pasar por un ejercicio de adaptación teatral y es a partir de esa necesidad que se propone la construcción de una dramaturgia que contempla otro tipo de narrativas y problemáticas más cercanas a la realidad actual.

Pero el texto dramático es solo el primer paso. El proceso de montaje de “La princesa ligera” propone retos creativos y técnicos. Milena, desde la dirección, visualiza lo que desea ver en el escenario y en este proceso en particular quiso proponer la puesta en escena del universo de Emma como un gran libro pop art. Esta propuesta consolidó un lenguaje estético contundente y atractivo para el público y para los artistas involucrados en la creación.

A ese lenguaje estético se sumaron dos elementos más que hacen de la obra “La princesa ligera” un espectáculo de gran formato: la animación de objetos y marionetas, y las partituras aéreas realizadas por Emma. Con respecto a la animación de objetos y marionetas, Teatro de Juguete tiene una amplia experiencia en la investigación, creación, construcción, ejecución y animación de esta técnica. Para Carlos y Milena los objetos tienen memorias y huellas que cuentan una historia, una verdad. Quien manipula el objeto construye una relación íntima con él en la búsqueda de atrapar la verdad que solo él contiene.

Teatro de Juguete produce espectáculos con contenido familiar; sus obras se dirigen a un público amplio. Su búsqueda creativa apunta a la creación de contenidos que realmente involucren al público y articulen los diferentes elementos de la puesta en escena: la dramaturgia, la partitura actoral, la iluminación, la dirección de arte, la composición sonora y la animación de objetos y marionetas. Milena y Carlos entienden la creación escénica como un ejercicio colaborativo en donde las diferentes miradas del equipo creativo permiten que la obra trascienda de lo estético a sentidos profundos, a través de universos sencillos y comprensibles para los espectadores.

8. ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

ACTIVIDAD 1

Sugerencia:

Realizar la actividad antes de ver la obra “La princesa ligera”.

Objetivo:

Estimular la imaginación a través de la escritura de ficción.

Experiencia:

Escritura de un relato de ficción a partir del mundo ordinario de los y las estudiantes.

Paso uno:

Imagina que al llegar del colegio tu casa es un... (Completar la idea)

Ejemplo: Castillo de chocolate. Describe cómo era la casa antes y cómo es ahora. ¿Cuánto ha cambiado?.

Describe las sensaciones y emociones del personaje. Escribe todo lo que pase por tu imaginación.

¿Lo tienes?

Paso dos:

Ahora imagina que otro personaje ha cambiado de

profesión o de rol.

Ejemplo: tu mamá es ahora la reina del castillo de chocolate.

Describe el nuevo comportamiento del personaje. ¿Cuánto ha cambiado?

Describe cómo era antes físicamente y cómo es ahora.

¿Lo tienes?

Paso tres:

Ahora imagina que el personaje se enfrenta a un problema.

Ejemplo: El castillo de chocolate está derritiéndose.

Relata cómo sucede el problema.

¿Qué hacen los personajes para resolverlo?

¿Lo tienes?

Paso cuatro:

Ahora imagina un final.

Ejemplo: La reina del castillo de chocolate se ahoga o logra encontrar el ingrediente secreto que evita que el chocolate se derrita.

¡No olvides poner un título a tu cuento!

ACTIVIDAD 2

Sugerencia:

Realizar la actividad después de ver la obra “La princesa ligera”.

Objetivo:

Articular la escritura y la imagen en un cuento ilustrado.

Experiencia:

Ilustración del relato de ficción.

Paso uno:

Dobla una hoja tamaño carta de la siguiente manera.
¿Lo tienes?

Paso dos:

Dibuja en la primera cara el espacio de la historia.
¿Lo tienes?

Paso tres:

Ahora dibuja en la segunda página el personaje que representa tu historia.
¿Lo tienes?

Paso cuatro:

Ahora en la siguiente página dibuja al personaje intentado resolver el problema.
¿Lo tienes?

Paso cinco:

Por último, escribe el cuento en los espacios libres o sobre los dibujos.

¡No olvides escribir en la carátula el título de tu cuento!

9. PARA PROFUNDIZAR

La escritura y puesta en escena de una obra de teatro no solo es producto de una buena idea, se nutre de diversos referentes que a veces se toman prestado de los lugares menos pensados. En este caso, además, al ser un montaje teatral que parte de la obra de otro autor, requiere de un ejercicio de adaptación. A continuación, se sugieren algunos de estos referentes que pueden ser útiles para comprender mejor el viaje creativo de La princesa liviana.

REFERENTES LITERARIOS

“La princesa liviana” de George MacDonald

Cuando de adaptaciones y versiones se trata, es indispensable recurrir a la fuente original. La princesa liviana es el cuento en el cual está basado La princesa ligera. Lee este extraño y fascinante relato y fíjate en las diferencias y puntos en común con la obra.

“Memorias de un amigo imaginario” de Mathew Dicks

Esta novela, escrita por un profesor de colegio, es una aventura fantástica narrada por Budo, amigo imaginario de Max. Una aventura trepidante que invita al lector a sensibilizarse con el delicado mundo de los niños.

“La maravillosa breve vida de Oscar Wao” de Junot Díaz

Esta novela ganadora del premio Pulitzer relata la historia de un joven de origen dominicano radicado en la ciudad de Nueva York. Desde muy temprana edad, Óscar se manifiesta como un ávido lector de historietas y ferviente seguidor de Tolkien; su sueño es convertirse en el próximo genio de la literatura fantástica, pero su existencia pronto se ve asediada por el Fuku, un espíritu maligno que ha perseguido a su familia desde la República Dominicana. Una conmovedora y cruda historia que se adentra en la psicología de un adolescente y de una nación.

“Alicia en el país de las maravillas” de Lewis Carroll

Referente imprescindible para quien desee adentrarse en los entresijos de la imaginación y las realidades alternativas. Un viaje de aventuras y conocimiento interior.

LIBROS INFANTILES E ILUSTRADOS

“Donde viven los monstruos” de Maurice Sendak

Este libro infantil, llevado al cine por Spike Jonze, es un clásico declarado de la literatura infantil. Explora la vida de un niño que harto de los problemas caseros decide escapar al lugar donde viven los monstruos. Una obra con la que cualquier niño puede identificarse.

“Zoom” de Istvan Banyai

A través de un zoom infinito este libro lleva al observador por una aventura visual. Es un libro que estimula la imaginación y que invita a mirar, descubrir y contemplar los detalles en cada imagen del mundo ordinario que al ser observado al detalle se convierte en extraordinario.

“Papá, por favor, consígueme la luna” de Eric Carle

Un libro ilustrado por el fantástico Eric Carle, uno de los dibujantes y escritores para niños más famosos del mundo. Una historia hermosa y melancólica a la vez.

TEATRO

“Alphonse” y “Pacamambo” de Wajdi Mouawad

Este autor nacido en el Líbano es quizás uno de los dramaturgos contemporáneos más conocidos alrededor del mundo. En estas piezas explora la posibilidad de hacer un teatro para niños y jóvenes a partir de preguntas existenciales y adultas.

WEB

www.teatrodejuguete.com

En esta página se encuentran las producciones de Teatro de Juguete: Las aventuras del Quijote, La catrina descolorida, Hamlet Monstruo y Oliver (memorias de un hombre silente).

MINISTERIO DE CULTURA

Ministra de Cultura
Angélica Mayolo Obregón

**Viceministra de la Creatividad
y la Economía Naranja**
Adriana Padilla Leal

Secretaria General
Claudia Álvarez

Directora de Artes
Amalia de Pombo

TEATRO COLÓN BOGOTÁ - COLOMBIA

Directora
Claudia Del Valle Muñoz

Asesora de dirección
Manuela Valdiri Pombo

Director técnico
Rafael Vega Mera

Productor general
Andrés Felipe Peláez

Secretaria ejecutiva
María Alejandra Muñoz

Asistente de programación
Mayra Alejandra Sierra

Asesor de comunicaciones y prensa
Camilo Beltrán Jacdedt

Asesor de mercadeo
Juan Camilo Llano Salamanca

Periodista
Jorge Enrique Marciales Acosta

Editora de contenidos digitales
Silvia Velandia

Diseñadoras gráficas
Eva Giraldo
Laura López Garcés

Realizadores audiovisuales
Cristian Camilo Perilla
Mariana Reyes Serrano

Red Nacional de Teatros
Daniel Álvarez Mikey

Ópera Nacional de Colombia
Laura Rivera

Mediación y formación de públicos
Sara Luengas Castillo

Jefe de salas
Juan Camilo Ríos

Asesora administrativa
Helena Carvajal Chávez

Asesor jurídico
Iván Abaunza García

Asistente administrativa
Luisa Fernanda Moya Arias

Gestor de calidad
Ariel Mancipe Umaña

Jefe de escenario
Gustavo Serrato Navas

Luminotécnicos
Leonardo Murcia Buitrago
Edgar Eduardo Felacio Rodríguez
Andrés Camilo Duarte
Efraín Parra Mancipe

Ingenieros de sonido
Julián Andrés Daza García Mayorca
Andrea Quintero Castro
Carlos Casallas 'Copete'

Tramoyistas
Jorge Enrique Forero Bonilla
Héctor Hernando González
Fernando Castellanos López

Utileros
Nicolás Bernal Puentes
Carlos Ríos Monsalve
Andrés Bernardo Arias Barrios

Asistente de producción
Laura Paola Rojas Rincón

Electricista
Luis Eduardo Torres

Vestuarista
Jazmín Rincón Torres

Taquilla
Édgar Augusto Soto Aldana

Mediadores
Candelaria Torres
Marco Roa

Enfermero
Alejandro González Rincón

Agradecimientos
Sayco
Acodem

Bogotá, Colombia
2021

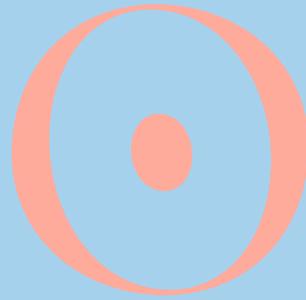
**Producción del Teatro Colón de Bogotá, todos
los derechos reservados. © 2020**

TEATRO
COLÓN
BOGOTÁ - COLOMBIA

La cultura
es de todos

Mincultura

WWW.
TEATRO
COLON
.GOV.CO

   @MITEATROCOLON

Bogotá, Colombia 2021

Más información sobre actividades pedagógicas y de mediación:
Sara Luengas - sluengas@mincultura.gov.co