

PROYECTO COLABORADOR
PLANEA 2024 - 2025

MUNDOS POSIBLES

Un proyecto creado por
Raquel Alarcón, con la colaboración de Milagro Lalli y Mélanie Werder Avilés

PLANEA

un original del Centro #Dramático Nacional

 **pedagogías
invisibles**

MUNDOS POSIBLES

Creadoras: Raquel Alarcón, Milagro Lalli y Mélanie Werder.

Colabora: Centro Dramático Nacional (CDN)

Centro colaborador PLANEA: IES Menéndez Pelayo

Enlaces: www.redplanea.org / <https://dramatico.mcu.es/>

Mundos posibles es un proyecto de artes escénicas diseñado para la Red PLANEA por la creadora y directora **Raquel Alarcón** en colaboración con la coreógrafa **Milagro Lalli** y la dramaturga **Mélanie Werder** y el **Centro Dramático Nacional**. Enfocado a estudiantes de la ESO, propone **generar nuevos vínculos con el entorno a través del Teatro Documental y la Mitología, para construir otros mundos posibles y afrontar temas que nos interesan desde una mirada diferente.**

Vamos a observar, documentar y reflexionar sobre nuestro entorno comunitario. Usaremos herramientas del Teatro Documental, como entrevistas a personas de nuestra comunidad, para compartir nuestra visión de la realidad, cómo nos relacionamos con ella y qué aspectos queremos cambiar. Formaremos grupos de trabajo para encontrar y abordar los temas que interesen al alumnado.

Jugaremos con la ficción a través de la Mitología para intentar dar una respuesta creativa a las preguntas que nos hemos planteado. Crearemos nuestros propios personajes mitológicos. Después de recopilar el material desde lo documental y transformarlo con elementos mitológicos y teatrales, construiremos una nueva perspectiva. Así, volveremos con nuevas posibilidades creativas al tema inicial, lo que nos permitirá llegar a nuevos mundos posibles desde nuestro imaginario enriquecido.

La conclusión será la presentación por grupos del recorrido realizado, utilizando el formato escénico de conferencias performativas. Los participantes compartirán de manera escénica su proceso -creativo y documental-, presentando sus personajes mitológicos volviendo a la

pregunta inicial: cómo podemos generar nuevas respuestas desde nuestras propias capacidades, como miembros de la comunidad a la que pertenecemos.

PLANEA es una red de centros educativos, agentes e instituciones culturales que se comprometen a utilizar las prácticas artísticas en la escuela pública de manera transversal. A través de diferentes proyectos, la red pretende prototipar, evaluar y recopilar aprendizajes sobre los modos y las formas de producir cambios significativos en las instituciones educativas, culturales y en su ecosistema más cercano, a través de las prácticas artísticas.

OBJETIVOS

1. Conocer y manejar herramientas de los procesos documentales: encuestas, entrevistas, y dinamización de grupo, que nos permiten la observación y reflexión directa de una realidad concreta.
2. Generar encuentro, diálogo y equipo con el propio grupo y con el entorno social, educativo y familiar.
3. Reconocer la propia identidad en su contexto original.
4. Construir una mirada con capacidad crítica, sobre el propio entorno: qué veo, cómo me siento, qué me gustaría hacer o cambiar.
5. Incrementar la capacidad creativa de respuesta ante situaciones reales que me importan.
6. Acercarnos a la cultura clásica desde una mirada cercana y contemporánea, mediante el juego.
7. Conocer y manejar técnicas de creación colectiva.
8. Experimentar la otredad a través de la ficción: jugar con otras posibilidades, otras expresividades, otras realidades y otros roles distintos a los que experimento en mi contexto habitual.

METODOLOGÍA

El proyecto está estructurado en 8 sesiones en las que los participantes recibirán las herramientas creativas necesarias para seguir el proceso organizado en cuatro fases. Es un recorrido guiado que permite presentar al alumnado otro tipo de procesos de aprendizaje y apropiación que se pueden aplicar a otros ámbitos de formación o de experiencia.

Movimiento expresivo: trabajo pre-expresivo, escucha activa, reconocimiento del propio cuerpo, creación de elenco, construcción de personaje, habitar otra fisicidad.

Teatro documental: dinámicas de exploración documental para poder crear una cartografía biográfica del grupo, y entrevistas a personas de nuestro entorno para concretar los temas que han aparecido en la cartografía.

Mitología: conocer personajes clave de la mitología clásica y crear posibles respuestas a las preguntas generadas con el proceso documental.

Mundos posibles: A partir de la experiencia generada, volver al contexto cotidiano, escoger rasgos de los referentes trabajados (personas reales de nuestro entorno entrevistadas y mitos creados) y traerlos a nuestra realidad. Dar respuesta creativa a los temas que nos preocupan y compartirlo con el resto, desde el formato de conferencia performativa (que nos permite explicar el proceso y compartir conclusiones creativas).

CREADORAS

Raquel Alarcón

Directora, actriz y pedagoga teatral, nace en Murcia, España, en 1975.

Licenciada en Filología Hispánica y diplomada en Psicopedagogía Aplicada al Teatro, tras ejercer como periodista durante una década se

gradúa en Interpretación en la Escuela de Teatro Cuarta Pared, Madrid. Completa sus estudios en Odin Teatret (Dinamarca), Workcenter de Jerzy Grotowski (Italia), Teatro Zar (Polonia), Teatro de la Abadía (Entrenamiento para el Actor 2016/2019), Scuola Conia de Claudia Castellucci (Italia) y Escuela de Calor, La Tristura (C.c. Conde Duque, Madrid).

Comienza su recorrido en las artes escénicas como actriz, trabajando desde 2008 en montajes de teatro, danza-teatro y proyectos de investigación teatral en España, Argentina, México, Italia, Rumanía y Polonia. Desarrolla su labor pedagógica desde 2009 entre España e Italia, en compañía italiana Regula Teatro, Instituto Cervantes Milán y Ayuntamiento de Milán, así como en Escuela Work in Progress, Teatro de la Abadía y Cuarta Pared en Madrid, donde actualmente es profesora de Arte y Teatro Contemporáneo.

A partir de 2015 entra en el mundo de la dirección para producciones del Centro Dramático Nacional, Teatro Real, Teatro de la Abadía, Pavón Teatro Kamikaze, Teatro Español, Teatros del Canal, Teatro de la Zarzuela y Teatro de la Maestranza, entre otros, como ayudante de Pablo Remón, Mario Gas, Alfredo Sanzol, Ernesto Arias, Lucía Carballal, Fernando Sánchez-Cabezudo, Susana Gómez o Pilar Massa.

Como directora, sus trabajos son *El cuerpo que es, documental escénico* (con Milagro Lalli, Festival Surge); el montaje *400 días sin luz*, crónica de un barrio; ficciones sonoras *Dramawalker Cañada Real*, y la pieza de videocreación *Apuntes sobre realidad* (Teatro Valle Inclán, CDN); *Daniela Astor y la caja negra*, basada en la novela de Marta Sanz (Teatro Fernán Gómez), *Sueños y Visiones de Rodrigo Rato*, de Roberto Martín Maiztegui y Pablo Remón (Pavón Teatro Kamikaze), *Nutela Days* con Melanie Werder (Cuarta Pared); o los proyectos de teatro comunitario *Cervantes de Boca en Boca* (Corral de Comedias de Alcalá) y *Todas Podemos Silbar* (Teatro de la Abadía). Vinculada a la música, ha dirigido el *Concierto Extraordinario de Música Contemporánea* con ORTVE (Teatro Monumental, mayo 2021) o el espectáculo-concierto *Il Teatrino delle meraviglie, de Cervantes* (Marchesato Opera Festival de Saluzzo, Italia, 2019).

Milagro Lalli

Intérprete, creadora y pedagoga (Argentina, 1974)

Está formada en Danzas Clásicas por el profesorado nacional del teatro Argentino, y diplomada en Danza Contemporánea por Teatro Munic. Gral San Martín de Buenos Aires.

Completa los estudios en teatro con Ricardo Bartís y Lorenzo Quinteros, en Argentina.

En Madrid, se diploma en Arte Dramático por la escuela Cuarta Pared y mantiene una constante formación en Psicopedagogía, por la Escuela de Psicología Dinámica de Madrid.

Desde el año 2007 forma parte del equipo docente de la Escuela de Teatro Cuarta Pared impartiendo clases de Movimiento en la escuela Profesional.

Clases de Iniciación al teatro para adultos y Teatro para niños y jóvenes.

Realiza cursos de movimiento y creación, así también talleres de danza-teatro para colectivos en riesgo de exclusión.

Estrena junto a Raquel Alarcón la pieza “El cuerpo que es” dentro del festival SURGE Madrid X edición, en la que es creadora e intérprete.

En septiembre de 2022 recibe la beca de investigación Unipersonales ETC, para creadoras, con la que desarrolla y escribe el último proyecto “Boceto abierto para la pieza que quiere ser porque nunca fue”

Dirige las piezas: “Atomizada, relato sobre la precariedad”, estrenada en octubre 2021 en La Usina escrita e interpretada por Laura Hernando.

"En viaje", la última producción infantil fue encargada por la sala Cuarta Pared y estrenada en 2020.

Ha publicado para la revista Primer Acto y escrito en colaboración las piezas de danza infantiles "Muacs", "Vaya regalo", "Noticias de Cuento", entre otras.

Estrenó trabajos como "Black Friday" "Bon appetit", "No te preocupes ojos azules" o "Kuitca, cuerpo sobre espacio quemado" en la sala Pradillo, Casa de América, Teatro Lagrada, Cuarta Pared, Festival de Fetén y Be Festival en Birmingham.

Mélanie Werder

Es dramaturga (Avilés, 1992)

Graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual. Doctoranda en Estudios Teatrales por la Universidad Complutense.

Premio Lope de Vega 2023 por La Protagonista.

Obtuvo el premio a la mejor dramaturgia por su pieza Las Uñas Kodak de la Federación de Teatro Universitario, así como el premio a mejor iniciativa solidaria de la cátedra complutense por su proyecto TeatroXTeléfono, en la que se estrenó su pieza telefónica a tiempo real Lunares.

Ha sido becada por el Teatre Lliure (Carlota Soldevila Dramaturgia 2020), la Sala Cuarta Pared (ETC En Blanco 2020) y ha sido integrante del IX Laboratorio de escritura dramática de la SGAE (2021). Ha formado parte del Obrador Internacional de dramaturgia de la Sala Beckett (2022).

Ha sido dramaturga residente del Centro Dramático Nacional 22-23 donde publicó: *Buena Suerte, Chica y ha sido seleccionada para el Internacional Writing Program de la Universidad de IOWA 2024, en colaboración con la Embajada Cultural de España en Washington.

Ha dirigido los proyectos pedagógicos para el Observatorio del Estudiante de la Universidad Complutense: Teatro Documental para mejorar la vida Universitaria (2021), Teatro Documental contra la Desigualdad (2022) y Audioguía Teatral Para la Igualdad (2023).

Entre otras piezas, ha estrenado, escrito e investigado sobre: el día a día de mujeres basureras en FEMS 2.0: RESIDUOS NO PELIGROSOS; sobre supermercados, saqueos y colapso en Nutela Days; futuros distópicos en los que los hijos de los influencers pueden denunciar a sus padres por exponerles en redes en Sharenting; mudanzas y alquileres en Tiradísimo de precio; sobre futuro y decisiones universitarias en Aquí no se juega al mus; o las condiciones laborales de la juventud en Becarios universales contra el mal amigo. También versionó para teatro un videojuego en CODA: retrospectiva 2016-2018 y ha escrito El día de La Serrana, mezclando bucle temporal y siglo de oro.

Ha hecho la asesoría dramática de La Gaviota, dirigida por Chela de Ferrari, que se estrenará en el Festival de Aviñón, y posteriormente en Madrid, en el Centro Dramático Nacional (2024).

CENTRO COLABORADOR PLANEA

IES Menéndez Pelayo

El IES Menéndez Pelayo está ubicado en la localidad de Getafe, Madrid. Se creó en el curso 2013-14 con la fusión del IES Manuel Azaña y el IES Silverio Lanza. El Centro imparte todos los niveles de ESO y Bachillerato de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Ciencias Sociales.

Está formado por tres edificios principales, un aulario, numerosas pistas deportivas, tres gimnasios y un huerto ecológico. El objetivo principal del proyecto de Centro es ofrecer al alumnado un contexto estimulante para el desarrollo de sus capacidades emocionales, intelectuales y sociales, en un entorno de respeto, convivencia y participación.

El centro participa en el proyecto Escuelas Sostenibles y Ecoescuelas desde el curso 2014, desarrollando actuaciones de educación medioambiental y de cuidado del entorno próximo. En el curso 2017-18 comienza una nueva etapa, con la llegada de un nuevo equipo

directivo. Desde entonces se desarrollan proyectos de centro que involucren a toda la comunidad educativa para hacer del instituto un lugar más humano y vivible, con especial atención a los vínculos y los afectos. Asimismo se pretende la paulatina introducción de metodologías activas para la enseñanza de las distintas materias. La introducción del arte como herramienta de enseñanza y eje para la transformación del instituto a nivel relacional se considera un elemento necesario y prioritario.

Como primeros pasos en el curso 2017 se implementan estructuras de participación de la comunidad educativa, con especial atención a la implicación del alumnado en la mejora del centro como un lugar para el bienestar y el buen trato. La red Planea les permite plantear -para el presente y hacia los próximos cinco cursos- objetivos más ambiciosos para la introducción de una línea artística transversal a todas las materias del centro, que suponga un medio para la transformación y mejora de la educación en su contexto.

MUNDOS POSIBLES

Un proyecto creado por

Raquel Alarcón, con la colaboración de Milagro Lalli y Mélanie Werder Avilés

PLANEA

un original del Centro #Dramático Nacional

 **pedagogías
invisibles**