

✦

CÍA. ARRELS DE BOSC

presenta

AWEN

y el ciclo de la vida

DOSIER PEDAGÓGICO

Teatro de objetos, sombras y clown para público familiar a partir de 7 años

Un texto y una interpretación de Carla Lucea
arrelsdebosc@gmail.com · 677 01 95 72

BIENVENIDA

Este dosier acompaña a la maestra, al maestro o a la familia que quiera preparar el espectáculo *Awen y el ciclo de la vida* antes o después de verlo. No pretende dar respuestas cerradas (el espectáculo tampoco las da), sino abrir un espacio para hacerse preguntas entre todas y todos.

Awen es una propuesta delicada y multidisciplinar que busca respuestas a las grandes preguntas existenciales (quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos) a través del imaginario de tres mujeres de tres generaciones de una misma familia. Una conversación entre madre e hija, antes de irse a dormir, que despierta la memoria de la abuela y llena el escenario de sombras, objetos, poesía y clown.

«La muerte existe porque existe la vida, y la vida existe porque existe la muerte.»

Un momento de lectura y memoria en el espectáculo.

FICHA DEL ESPECTÁCULO

Título	Awen y el ciclo de la vida
Compañía	Cía. Arrels de Bosc
Autoría e interpretación	Carla Lucea
Formato	Teatro de objetos, teatro de texto y clown, con proyecciones y sombras
Temática	El ciclo de la vida y de la muerte, la memoria intergeneracional y la simbiosis en la naturaleza
Público	Espectáculo familiar, todos los públicos a partir de 7 años
Duración	45 minutos
Aforo	Hasta 150 personas
Espacio escénico	Mínimo 7 x 7 m, con altura libre de al menos 3 m
Contacto y reservas	Carla Lucea · 677 01 95 72 · arrelsdebosc@gmail.com · arrels-de-bosc2.webnode.es

SINOPSIS

Cada noche, antes de dormir, la Hija le pide a la Mamá que se quede un rato más. Y cada noche, en la puerta de la habitación, le hace una pregunta nueva e inmensa. Escena a escena, la Mamá responde con el lenguaje de la naturaleza: habla de un árbol que guarda todas las almas entre sus raíces, de una ballena que canta gracias al coral, de una tortuga que llora porque unas mariposas necesitan su sal, de un oso perezoso que lleva un jardín de algas sobre el pelaje.

Cuando la Hija sueña con la muerte y confiesa que le da miedo, la Mamá le explica que su propia madre, la abuela de la Hija, se marchó hace tres días. El espectáculo transita entonces del cuento a la memoria real: la Mamá recuerda la infancia con su madre, vive el duelo y aprende a dejarla ir imaginando en qué se convierte. La Hija, dormida, responde con su propia fantasía: la abuela se convierte en un árbol que florece, da fruto, deja caer las hojas y abraza con las raíces, como si las cuatro estaciones se convirtieran en una manera de acompañar la pérdida.

Awen apuesta por un lenguaje visual, simbólico y no explícito, que evita respuestas cerradas y sitúa en el centro la capacidad de cada niña, cada niño y cada persona adulta de construir su propio sentido.

Los hilos temáticos

El ciclo natural

- El árbol de la vida y las almas entre las raíces
- Las cuatro estaciones como metáfora del ciclo vital
- Simbiosis reales: ballena jorobada y coral, tortuga y mariposa, oso perezoso y alga
- «El mundo es un escenario»: el monólogo de las siete edades de Shakespeare

El ciclo emocional

- La curiosidad infantil ante preguntas sin respuesta fácil
- El miedo a la muerte y cómo nombrarla sin ocultarla
- El duelo, los recuerdos y los objetos que guardan la memoria
- Dejar ir como acto de amor, y el «regalo» que cada cual trae a la vida

El árbol de la vida y las casitas de las almas, teatro de objetos en miniatura.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

- Abrir un espacio de conversación sobre la muerte como parte natural e inevitable de la vida, sin evitar su nombre.
- Descubrir, a través de ejemplos reales, el concepto de simbiosis entre especies.
- Reconocer y poner palabras a emociones como el miedo, la añoranza o la liberación.
- Valorar la memoria y los objetos cotidianos (una manta, un libro, una herramienta) como formas de transmitir la herencia afectiva entre generaciones.
- Acercar el lenguaje del teatro de objetos, las sombras y el clown como herramientas expresivas.
- Relacionar los ciclos de la naturaleza (estaciones, cadena de la vida) con los ciclos de las personas.

Conexiones curriculares

- Conocimiento del medio natural: ciclo de vida, ecosistemas y relaciones de simbiosis entre especies.
- Educación emocional y valores: gestión del miedo, el duelo y la añoranza; vínculos familiares e intergeneracionales.

- Lengua y literatura: la metáfora y la personificación para hablar de temas difíciles; el monólogo de «las siete edades» de Shakespeare.
- Educación artística y artes escénicas: teatro de sombras, teatro de objetos, lenguaje del clown.

ANTES DEL ESPECTÁCULO

Algunas propuestas para abrir la temática en el aula o en casa, sin adelantar el desenlace de la historia:

- Preguntar en voz alta: «¿Qué es para ti la vida?» y recoger todas las respuestas sin corregir ninguna, tal como hace la Mamá de la obra.
- Buscar juntos un ejemplo real de simbiosis entre dos seres vivos (en el agua, en el bosque, en el jardín de casa) y explicar cómo se ayudan mutuamente.
- Observar un árbol cercano durante una semana y anotar sus cambios como introducción al ciclo de las estaciones.
- Hablar de un objeto de casa que haya pertenecido a un abuelo, una abuela o alguien querido, y explicar qué «regalo» o enseñanza lleva asociado.

Actividad recomendada: las siete edades de Shakespeare

En el espectáculo, este monólogo no aparece al azar: se sitúa exactamente en medio de la función, en el momento en que la Mamá se transforma en payasa y abre la maleta de recuerdos de su propia madre. Es la bisagra de la obra: hasta ese punto, la Mamá ha respondido a las preguntas de la Hija con un tono juguetón y maravillado (el árbol de la vida, la ballena, la tortuga); a partir de ahí, el espectáculo empieza a adentrarse en la pérdida real de su madre. Shakespeare le sirve para decir, con palabras universales y no directamente suyas, que la vida es una sucesión de papeles (el niño, el enamorado, el soldado, la persona mayor…) que siempre acaban «sin nada»: una manera suave y poética de preparar el terreno antes de revelar, poco después, que la abuela ha muerto. Trabajar este fragmento antes de ver el espectáculo ayuda al alumnado a reconocerlo cuando aparezca y a entender por qué la Mamá, precisamente en ese momento de la obra, siente la necesidad de citarlo.

Objetivo: conocer un fragmento clásico de la literatura universal y relacionarlo, de manera corporal y creativa, con la idea de las etapas de la vida.

EL TEXTO

El mundo es como un escenario; hombres y mujeres son sus actores;
todos hacen sus propias entradas y salidas,
y un mismo hombre puede representar muchos papeles
porque sus actos son las siete edades.
Primero, el infante, llorando y babeando en brazos de la nodriza;
después el niño quejumbroso con cara de mañana brillante,
que con su cartera, perezoso como un caracol, va a la escuela a regañadientes.
Después el enamorado, suspirando como un horno,
con su triste poema sobre las cejas de la amada.
Y luego viene el soldado, lleno de extraños juramentos, barbudo como un león, celoso de honores,
lanzado a las peleas y buscando la burbuja de la fama
en la misma boca del cañón.
Después viene el juez de panza redonda, rellena de capones,
de ojos severos, barba bien recortada, lleno de sabios refranes,
y así hace su papel. La sexta edad
trae pantuflas y batín, gafas sobre la nariz

y dinero al costado. Las calzas juveniles
aún bien guardadas son un mundo demasiado grande
para sus tobillos tan secos. La voz gruesa de hombre
se vuelve otra vez como de flauta infantil
y suena como silbidos.
Y la última escena, el final de un cuento extraño, lleno de acontecimientos,
es la segunda infancia, el puro olvido:
sin ojos y sin dientes; sin gusto..., sin nada.

CÓMO SE HACE

- Leer el fragmento en voz alta entre todos, poco a poco, e identificar juntas y juntos las siete edades que aparecen (el infante, el escolar, el enamorado, el soldado, el juez, el hombre mayor y la segunda infancia).
- Por parejas o en pequeños grupos, elegir una de las siete edades y preparar una fotografía congelada (una postura, sin moverse, como las fotos del álbum que la Mamá enseña en la obra): es un poco como el juego de las películas, pero con el cuerpo detenido en una sola imagen.
- Enseñar las fotografías congeladas al resto de la clase o de la familia, y adivinar qué edad representa cada una.
- Comentar entre todos: ¿qué edad tenéis ahora? ¿Cómo os imagináis la siguiente?

DESPUÉS DEL ESPECTÁCULO

Preguntas y actividades para continuar la conversación que empieza el espectáculo:

- ¿Qué preguntas le hace la Hija a la Mamá? ¿Cuál te parece más difícil de responder, y por qué?
- ¿Qué ejemplos de animales que se ayudan entre sí recuerdas del espectáculo? ¿Conoces algún otro?
- ¿Por qué crees que la Mamá dice que la muerte «es solo un cambio»? ¿Estás de acuerdo?
- Si pudieras elegir en qué se convierte alguien a quien quieres mucho cuando se marcha, ¿qué elegirías? Dibújalo.
- ¿Cuál crees que es el «regalo» que te hicieron a ti cuando naciste? (una habilidad, una manera de ser, una pasión...)
- Recrea con sombras de manos, en la pared, alguna de las escenas del espectáculo que más te haya gustado.

Actividad recomendada: el taller de la casita de las almas

Como actividad recomendada para hacer después del espectáculo: en *Awen*, el árbol de la vida guarda entre sus raíces un montón de casitas pequeñas donde viven las almas que esperan ser llamadas para dar vida a nuevos seres. Este taller propone construir, con las manos y con materiales sencillos, la propia casita: un pequeño espacio donde guardar el recuerdo de alguien o de algo que ha marcado la vida de quien la hace.

Objetivo: dar forma, con las manos, a la reflexión sobre la vida y la muerte que propone el espectáculo, y abrir un espacio simbólico para guardar un recuerdo, una persona querida o un aprendizaje que se quiera conservar.

MATERIALES

- Una caja de cartón pequeña: una caja de zapatos recortada, una caja de té, una caja de cerillas grande o cualquier caja que haya por casa.

- Recortes de cartulina, papel de periódico o revistas viejas.
- Musgo, hierba seca, ramitas u hojas, si se puede salir a buscarlas al patio o al bosque.
- Plastilina o pasta de modelar para hacer pequeñas figuras.
- Cola blanca, cinta adhesiva y tijeras.
- Pinturas o rotuladores, y un trozo de tela o lana para hacer un tejado o una cortina.
- Opcional: una lucecita LED pequeña, como las que iluminan las casitas en el espectáculo.

CÓMO SE HACE

- Pensar: en círculo, cada cual cierra los ojos un momento y piensa en alguien o en algo que ha marcado su vida (una persona, un animal de compañía, un lugar, un momento). No hace falta compartirlo en voz alta si no se quiere.
- Elegir el regalo: como en la obra, cada alma lleva un regalo a su nueva vida. Se elige un pequeño objeto, un dibujo o una palabra que represente lo que esa persona o recuerdo les ha enseñado.
- Construir la casita: se forra la caja por fuera y por dentro, se recorta una ventana y una puerta, y se decora con los materiales naturales, como si fuera una de las casitas del árbol de la vida.
- Esconder el regalo: el objeto, el dibujo o la palabra elegidos se colocan dentro de la casita, como el tesoro que aquella alma guarda antes de renacer.
- Compartir en círculo (opcional): quien quiera puede enseñar su casita y explicar, si le apetece, por qué ha elegido aquel regalo.

PARA TERMINAR

Se pueden juntar todas las casitas sobre una mesa o una estantería del aula o de casa: entre todas formarán, como en el espectáculo, el propio árbol de la vida del grupo.

Las casitas del árbol de la vida, unidas con puentes y escaleras.

La biblioteca del árbol de la vida: dos fuentes de inspiración para tu casita.

GLOSARIO

Simbiosis	Relación entre dos seres vivos de distintas especies en la que ambos salen beneficiados.
Teatro de sombras	Técnica escénica en la que las figuras se proyectan como silueta detrás de una tela iluminada.
Teatro de objetos	Técnica en la que objetos cotidianos (una maleta, una manta, un perchero) cobran vida y significan otras cosas.
Clown	Personaje de nariz roja que explora el error y la emoción desde la ingenuidad y el humor.
Duelo	Proceso emocional de adaptación a la pérdida de alguien o de algo querido.
Ciclo de la vida	Sucesión natural de nacimiento, crecimiento, muerte y transformación que viven todos los seres vivos.

Para seguir explorando

- Investigar otros ejemplos de simbiosis en el bosque, en el mar o en el huerto de la escuela.
- Leer cuentos o ver películas que hablen de la muerte con naturalidad y compararlos con *Awen*.
- Crear, en familia o en el aula, un pequeño «libro de los recuerdos» con fotografías y objetos de alguien querido.
- Montar un pequeño teatro de sombras en casa con una linterna y figuras de cartón recortadas.

EQUIPO ARTÍSTICO

Autoría	Carla Lucea
Dramaturgia	Carla Lucea y Júlia Mora
Dirección artística	Júlia Mora
Producción	Carla Lucea y Júlia Mora
Interpretación	Carla Lucea
Voz en off (niña)	Nur Sellés Lucea
Escenografía	Michaël Lecuyer y Carla Lucea
Atrezo	Carla Lucea y Raúl Godina
Vestuario	Sara Cuadrillero
Composición musical	Vic Moliner
Diseño de luces	Belén Fernández
Vídeo y proyecciones	Coral Albero y Xènia Gasull
Fotografía	Xènia Gasull

Sobre la compañía

Arrels de Bosc es una compañía catalana fundada en el año 2023 por la titiritera y actriz Carla Lucea, que responde a la necesidad de volver a acercar a las personas a la naturaleza y de hacerles sentir parte de ella de nuevo, a través de espectáculos de teatro, clown, títeres y manipulación de objetos.

Con el primer espectáculo de la compañía, *Arbre*, Carla Lucea obtuvo dos reconocimientos destacados: el Premio FETEN al mejor espectáculo singular y el Premio Ojeadores del Festival de Títeres y Marionetas de Zamora.

Un momento de danza y clown en el espectáculo.

✦

CONTACTO Y RESERVAS

Compañía	Cía. Arrels de Bosc
Contacto	Carla Lucea
Teléfono	677 01 95 72
Correo	arrelsdebosc@gmail.com
Web	arrels-de-bosc2.webnode.es