

PUNK ROCK

SIMON STEPHENS

FICHA DIDÁCTICA

Os presentamos una serie de actividades basadas en el texto de ***Punk Rock***, de Simon Stephens, y en el montaje que de esta obra presenta **La Joven Compañía**. Las actividades van dirigidas a alumnos de Secundaria y Bachillerato y pueden abordarse desde cualquier departamento. Esperamos que os resulten útiles y provechosas.

Podéis consultar información y materiales en el espacio ***Inside Punk Rock*** dentro de nuestra web: www.lajovencompania.com.

La ficha contiene dos anexos: el Anexo I incluye un fragmento de una escena de la obra y el Anexo II las notas para el profesorado

Esta ficha ha sido elaborada por el dramaturgo y profesor de secundaria Juan Pablo Heras.

>1. Ejercicios de investigación.

A/ EL AUTOR

Simon Stephens es uno de los autores más reconocidos del teatro británico actual. Investiga acerca de su vida y sus obras. Cuando hayas visto **Punk Rock**, trata de averiguar si hay algún aspecto de su biografía o de su visión del mundo que pueda verse reflejado en ella.ⁱ

B/ EL TÍTULO

Frente a lo que pudiera parecer a simple vista, **Punk Rock** no tiene entre sus personajes ni a los miembros de una banda ni a su club de fans, sino a un grupo de estudiantes ingleses del curso previo a la universidad. Antes de escribir esta obra, Simon Stephens había dado clase a alumnos de centros públicos y privados. El contacto con unos y con otros le llevó a pensar que las preocupaciones de los adolescentes eran siempre las mismas, con independencia de sus circunstancias económicas:

“ Para mí no es casual que el mismo tipo de jóvenes educados, pudientes e insatisfechos que habían captado mi atención también hubieran sido los responsables de la música más emocionante de mi vida. El verdadero espíritu punk, me parecía, no venía de la lucha de clases sino del horror existencial. Encontré en esta música el título para la obra”

Encuentra y comparte con tus compañeros canciones que expresen la insatisfacción y las incertidumbres de la juventud. Debatid acerca de si la situación económica de cada familia afecta o no a las preocupaciones de los adolescentes. Después de ver la obra, pensad si los personajes hubieran actuado de otra manera si todos procedieran de la misma clase social.ⁱⁱ

C/ LAS UNIVERSIDADES

Para uno de los personajes, William Carlisle, ir a la universidad de Oxford o a la de Cambridge (especialmente el King's College) es el “sueño de su vida”. ¿Por qué creéis que es así? Investigad qué son estas universidades y por qué atraen tanto a este personaje.

D/ LA CIENCIA

Investigad quién era Paul Diracⁱⁱⁱ, el “héroe” de Chadwick. ¿Qué nos dice de este personaje que elija a un científico como ídolo? Averiguad cómo era el carácter de Dirac. ¿Guarda alguna semejanza con la personalidad de Chadwick? Por cierto, ¿el nombre de este personaje podría tener también alguna relación con su interés por la Física?

>2.1. Imaginando. Los personajes.

Vamos a presentaros a los personajes de **Punk Rock**. Los siete coinciden en un mismo colegio privado en Stockport, una ciudad pequeña y anodina en el entorno de Manchester. Tienen entre 17 y 18 años, y aunque el curso acaba de empezar, sienten ya la presión de enfrentarse a los exámenes de acceso a la universidad.

William Carlisle.

Es muy locuaz, inteligente e imaginativo. Aunque se muestra simpático con los demás, en el fondo se siente inferior y poco interesante, lo que compensa inventándose una vida y un pasado irreal con el fin de provocar curiosidad o compasión, especialmente delante de Lilly, por la que se siente atraído. El resultado es un comportamiento extravagante que provoca un rechazo que los demás tratan de disimular. William trata de distinguirse de los habitantes de Stockport, a los que considera mediocres o estúpidos, aunque en el fondo se siente amenazado y teme lo que puedan pensar de él. Para escapar de la visión inquisidora que atribuye a los demás, decide imaginarlos como máquinas y no como seres humanos, lo que le aleja cada vez más de la realidad.

Lily Cahill.

Acaba de llegar al colegio, así que conoce a los demás personajes al mismo tiempo que el público. Tras una apariencia amable y despreocupada, se esconde una inestabilidad emocional profunda. El trabajo de su padre le ha llevado a vivir en muchos lugares diferentes en muy poco tiempo, lo que le impide arraigar con facilidad en los sitios a donde se muda. Su madre tiene problemas con el alcohol, en el que se refugia cuando discute con su padre. Por todo ello, Lilly sufre de miedos incontrolables y reacciones extrañas; disfruta de un morboso placer en autolesionarse y proyecta en su futuro otra familia problemática: cree que no sería capaz de educar a un niño. Siente simpatía por el locuaz y excéntrico William, pero ningún tipo de atracción. En cambio, se enamora del seductor Nicholas, que parece más equilibrado y seguro de sí mismo.

Bennett Francis.

Proviene seguramente de un entorno privilegiado económicamente, lo que no impide que sus padres le recuerden que debe devolver el dinero que ellos pagan con unas buenas notas que nunca consigue. Paga su frustración acosando y humillando cruelmente a sus compañeros, especialmente si son mejores estudiantes que él o no se defienden activamente. Conoce y controla las debilidades y secretos de los demás, que saca a la luz cuando le conviene para imponer su dominio. Es el novio de Cissy, aunque rara vez se muestra cariñoso con ella, como si no fuera más que un trofeo para demostrar su virilidad. Ese tipo de comportamiento podría esconder ciertas dudas sobre su propia orientación sexual.

Cissy Franks.

Es muy buena estudiante, aunque la presión de sus padres para que logre la máxima nota en todo le crea una fuerte ansiedad, a lo que se añade cierta obsesión por no engordar que le provoca problemas con la comida. Cree que unos buenos resultados académicos le permitirían marcharse lejos de Stockport o incluso de Inglaterra; lo contrario sería un fracaso. Es la novia de Bennett y, a pesar de no estar muy convencida del futuro de la relación, le defiende en todo momento, incluso cuando se burla de los demás. Sin embargo, él no le devuelve el mismo respaldo cuando ella deja ver sus debilidades.

Chadwick Meade.

Sus orígenes parecen más humildes que los de sus compañeros. De hecho, su familia no puede pagar la matrícula de este colegio: gracias a su inteligencia y conocimientos ha conseguido una beca que provoca cierta envidia en los demás, especialmente en Bennett, que le acosa y humilla constantemente. Carece de habilidades sociales y no sabe cómo defenderse de las provocaciones de los demás, pero a diferencia de William reacciona con frialdad y distancia. Para escapar de las dificultades del mundo exterior, se refugia en su pasión: las matemáticas y la física, un mundo en el que las reglas están claras y se pueden controlar, y cuyas dimensiones colosales hacen pequeños los problemas que le agobian a él y a los demás.

Nicholas Chatman.

Es el más deportista del grupo y el que más cuida su forma y su aspecto físico. Aparenta ser un seductor, pero en realidad no había tenido relaciones sexuales con nadie hasta que empieza a salir con Lilly. Sin embargo, por inseguridad o por no manchar su fama de Don Juan, no quiere que la gente sepa que están juntos.

Tanya Gleason.

Sus valores son ordenados y tradicionales. Se siente atraída por uno de los profesores del colegio, en quien seguramente ve representado su ideal de vida. Es la que reacciona con más firmeza contra la grosería y la violencia verbal de Bennett, aunque eso le convierta en una de sus víctimas. Defiende a Chadwick y se preocupa por él, pero no se interesa demasiado en conocerle mejor.

>2.2. Imaginando. Trabajo para el aula.

Una vez leídas las descripciones de todos los personajes, preparad siete cartulinas pequeñas con los nombres de estos o bien tomad las cartas propuestas de una baraja francesa. Elegid al azar cuatro personajes y plantead una de las siguientes actividades, siempre partiendo de la siguiente situación: están solos, aislados, esperando la inminente entrega de las notas de un examen importante. Están tensos y temen las consecuencias de un suspenso o una nota por debajo de sus expectativas, pero demuestran su inseguridad de manera muy diferente.

A/ TRABAJO DE GRUPO (Taller de teatro): ejercicio de improvisación^{iv v}

1. Tres alumnos asumen tres de los personajes. Los papeles podrían intercambiarse en un momento dado.
2. En un momento imprevisto de la acción, entra un cuarto personaje, elegido también al azar, e interviene en el conflicto que pudiera haber surgido, o bien suscita uno nuevo.
3. Al acabar la improvisación, los alumnos que no han participado en ella entrevistan uno a uno a los actores que han improvisado los personajes. Cada alumno entrevistador puede hacer una sola pregunta a propósito de lo que han sentido los personajes en la escena anterior. Los alumnos entrevistados deben responder como si fueran los personajes, procurando ser rápidos y no pensar demasiado.
4. Escribir o improvisar un monólogo a partir de lo que ya se sabe de los personajes.

B/ TRABAJO INDIVIDUAL (clase de Lengua y literatura o Taller de teatro)¹

1. Escribe una escena en la que se desenvuelven tres o cuatro de estos personajes en dicha situación.
2. Reparte el texto escrito entre algunos de tus compañeros para que hagan una lectura dramatizada.
3. Escribe un monólogo en el que se revele lo que cada uno de los personajes ha pensado y sentido durante el diálogo escrito anteriormente. Puedes jugar al “flujo de conciencia”, es decir, a escribir con una sintaxis desordenada que imita el pensamiento libre e incontrolado.

¹ Como ejemplo para la redacción de una escena, puedes leer el fragmento de la escena 6 que se encuentra al final de esta ficha

>3. El peso del futuro.

Los personajes de *Punk Rock* se enfrentan a su último curso antes de entrar en la Universidad. Los estudiantes ingleses tienen que enfrentarse a unas pruebas similares a las que aquí se conocen popularmente como "Selectividad", con el añadido de que las diferencias de prestigio entre las distintas universidades son mucho más acentuadas que en España y la competencia por entrar en las mejores es mucho más fuerte.

Aunque este tipo de exámenes son habituales en todo el mundo y suponen una enorme presión sobre los estudiantes, en pocos lugares la exigencia es tan terrible como en China. Lee este artículo aparecido en *El País* y las cuestiones que se plantean a continuación.^{vi}

a) Debatid acerca de la presión que la sociedad y los padres ejercen sobre los estudiantes para que obtengan buenos resultados académicos. ¿Es demasiado alta o baja? ¿Es conveniente para tener éxito en la vida?

b) Pensad en estrategias para convivir con los momentos más difíciles del curso sin caer en el estrés, la angustia o la desesperación.

c) Debatid acerca de si es necesario o no implantar este tipo de exámenes para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad. ¿Existen alternativas?

Casi 10 millones de chinos en el examen más multitudinario

La prueba de acceso a la universidad obliga a vetar actos ruidosos para no turbar a los alumnos
MACARENA VIDAL LIY 9/6/2014

Este fin de semana en Foshan, en el sureste de China, se prohibieron todo tipo de actividades ruidosas que pudieran desconcentrar a los estudiantes. En Pekín las autoridades habilitaron *canales verdes* especiales en algunas de las principales avenidas para que los alumnos pudieran llegar a tiempo a la prueba. Y por todo el país padres, abuelos y otros familiares ansiosos se deshicieron en ofrendas y oraciones para desear buena suerte a sus vástagos. Era el fin de semana del *gaokao*, el examen anual de entrada a la universidad en China y probablemente el de mayor presión del mundo.

Un total de 9,3 millones de alumnos se presentaban en todo el país a estas pruebas, que en dos días culminan 12 años de estudios y dan acceso a 6,98 millones de plazas universitarias. Quienes obtengan la puntuación más alta podrán ingresar en los centros más prestigiosos —la Beida o la Tsinghua pequinesas, la Fudan de Shanghái...— y tener su futuro prácticamente garantizado en un mercado laboral cada vez más competitivo. Los que queden por debajo tendrán que conformarse con instituciones más mediocres, o ni siquiera conseguirán plaza alguna. Siendo en la inmensa mayoría de casos hijos únicos, como resultado de [la política de contención de natalidad de su país](#), los alumnos se juegan en este examen el hacer realidad o

frustrar las esperanzas de varias generaciones de familiares depositadas sobre sus jóvenes hombros.

No es de extrañar, pues, que como contaba un estudio elaborado por el Instituto de Investigación para la Educación del Siglo XXI, y publicado en mayo, el temor a unas bajas calificaciones se encuentre detrás de un buen número [de suicidios entre los jóvenes](#). O que se multipliquen el número de escuelas especializadas en preparar a los alumnos exhaustivamente para este momento.

Una de ellas es la Escuela de Estudios Secundarios Henshui, a unos 270 kilómetros al sur de Pekín. En los últimos 20 años, al menos un 80% de los alumnos de este internado han conseguido ingresar en las universidades más prestigiosas del país. Pero con lemas como *si no te has muerto por trabajar duro, trabaja aún más duro* y un horario que comienza a las 5.30 y concluye a las 22.10, la agencia de noticias oficial china, Xinhua, apunta que la escuela "recibe amplias críticas por privar a los muchachos de su libertad personal y convertirlos en robots".

El *gaokao* en sí ha sido objeto de críticas similares: que el énfasis en una calificación alta

prima la repetición como método de enseñanza y desincentiva la creatividad y el pensamiento crítico. O que el sistema es desfavorable para los hijos de los inmigrantes rurales, que hasta 2011 tenían que presentarse al examen en sus lugares de origen, no allí donde hubieran estudiado. Aun tras la reforma de 2012, hay algunas demarcaciones, como Pekín o Shanghái, que como mínimo imponen complicados requisitos a los inmigrantes que quieran examinarse allí.

Sus defensores alegan, por el contrario, que con todos sus defectos es el mejor sistema para garantizar que lleguen a la universidad los más capaces.

Dado que lo que está en juego es nada menos que el futuro de los muchachos, no es de extrañar que el copiar para aprobarlo sea otro de los grandes problemas. El año pasado, la ciudad de Zhongxiang, en Hubei, fue escenario de disturbios después de que se impusieran estrictas medidas de vigilancia a los estudiantes durante el *gaokao*. Los cerca de 2.000 manifestantes consideraban que copiar en el examen es algo tan extendido que no permitirlo dejaba en desventaja a estos alumnos. "¡Queremos imparcialidad! ¡Si no nos dejan copiar, no hay imparcialidad!", fue uno de los cánticos más repetidos durante las protestas.

>4. Durante la representación.

No son realmente actividades, sino aspectos en los que debes fijarte en esta y cualquier otra obra de teatro para disfrutar más de ella:

1. La escenografía, el vestuario, la iluminación, la música... ¿contribuyen a entender la obra o distraen? ¿Te han ayudado a entender la obra o te han confundido?
2. Observa la perspectiva con la que está planteada la escenografía. ¿Crees que esa decisión de la escenografía tiene algún significado? ¿Cuál?
3. Fíjate en las proyecciones. ¿Qué aportan a la obra?
4. ¿Crees que el director ha conseguido armonizar todos los aspectos de la puesta en escena como en una orquesta, o hay algo que no encaja? ¿Ha conseguido llegar al público?
5. En cuanto a los actores, ¿reflejan bien el contenido de la obra, están en la situación, tienen buena dicción, saben reflejar las emociones? ¿Intentan lucirse individualmente, o se nota un trabajo colectivo?
6. ¿Cuál es el personaje con el que más te identificas? ¿Y el que nunca te representaría?
7. ¿Qué te dice la obra? ¿Hay algo (personajes, situaciones...) con lo que te hayas sentido identificado? ¿Qué emociones o sentimientos ha despertado en ti?

No te pierdas toda la información, imágenes y vídeos sobre *Punk Rock* y La Joven Compañía en:

www.lajovencompania.com

Síguenos en:

@LaJovenCompania

LaJovenCompania

www.facebook.com/lajovencompania

#EncuentrosPunkRock

Comparte con nosotros y con compañeros y compañeras de otros centros lo que piensas del material, comentarios, etc.
¡Nos vemos en el teatro!

ANEXO I: FRAGMENTO ESCENA 6

Entra Cissy.

CISSY Que no se entere mi madre. Que no se entere mi madre. Que no se entere mi madre. Que no se entere mi madre.

NICHOLAS Que no se entere tu madre, ¿de qué?

CISSY Acabo de ver a Anderson. He sacado un notable en Inglés.

BENNETT Joder.

CISSY Ya lo sé.

NICHOLAS Un notable no está mal.

CISSY ¿Lo dices en serio?

NICHOLAS Un notable está bien, creo yo.

CISSY Si ella se entera me matará.

NICHOLAS Cissy, creo que estás exagerando.

BENNETT Tú no conoces a su madre.

CISSY ¿Cómo puedo evitar que se entere?

NICHOLAS No se lo digas.

CISSY Le mandarán el boletín.

BENNETT Escóndelo. Quémalo.

CISSY No seas imbécil, Bennett. Ella sabe que le mandarán el boletín. Es final de semestre. Siempre mandan un boletín.

BENNETT Ponle Tipp-Ex.

CISSY Uf, me estás ayudando muchísimo.

Entra Tanya.

TANYA ¿A ti qué te pasa?

CISSY Me han dado la nota de Inglés.

TANYA ¿Ya?

BENNETT Ha sacado un notable.

TANYA ¡Uf! ¿Habías sacado antes un notable en algo?

NICHOLAS Está preocupada porque su madre la va a matar.

TANYA Ya. Lo hará.

CISSY Si la cago...

BENNETT Ya la has cagado, bonita.

CISSY No, digo de verdad. Si la cago de verdad. Si no consigo las notas que necesito para mi plaza este verano, no para las prácticas, sino para los exámenes de verdad, entonces me voy a... No sé lo que haría.

TANYA No la vas a cagar. No digas estupideces. Esto solo son prácticas.

CISSY Nunca saldré de Stockport. Nunca me iré. Me quedaré aquí encerrada para siempre. Hay todo un mundo ahí fuera y yo nunca lo veré, nunca. Todas esas cosas que quiero hacer, no podré hacerlas.

TANYA Sigues insistiendo con eso.

Cissy la mira.

TANYA No es Stockport, Cissy. Eres tú. Tú te has criado aquí. Y sigues intentando aparentar que no. Es ridículo.

Las dos chicas se miran.

CISSY No sé qué decir. Y no sé de qué te ríes tú.

BENNETT ¿Qué?

CISSY Se supone que eres mi novio.

BENNETT ¡Oh, venga!

CISSY Se supone que estás de mi parte.

BENNETT Ha sido divertido. Ha estado muy graciosa.

CISSY Lo único que haces es reírte de mí.

BENNETT Vale. ¿Y tengo yo la culpa?

CISSY ¿Cómo?

BENNETT Eres ridícula. Para ser una tía tan inteligente eres increíblemente estúpida. ¿Cómo no me voy a reír de ti? ¿No es verdad? ¿No es verdad Nicky?

(Traducción de José Luis Collado, pp. 95-97).

ANEXO II: NOTAS PARA EL PROFESORADO

i

Apenas hay información disponible sobre Simon Stephens en castellano, aunque la siguiente cita, traducida a partir de una de las ediciones en inglés de *Punk Rock*, puede orientar acerca de su visión del teatro:

“Una obra de teatro no tiene un propósito o utilidad muy concreta. Me pregunto si esto es porque, en el mejor de los casos, el teatro ofrece al público una oportunidad para enfrentarse a ciertas verdades. En el mejor de los casos, ese enfrentamiento nunca es sencillo. En el mejor de los casos, sin embargo, creo que dignifica”.

Hay una entrevista en catalán accesible por la red:

http://www.salabeckett.cat/fitxers/pauses/pausa-34/18.massana-elisabet_entrevista-a-simon-stephens

En inglés puede acudir directamente a la Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Stephens

O a este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=6PcHQ_oZHdc&index=3&list=PLACEFB7174646C07B

ii

Los alumnos saben mejor que nadie cuáles son las canciones que reflejan sus inquietudes. Pero cabe sugerirles, por otro lado, ficciones con protagonistas jóvenes en las que el rock cumple una función importante, como la obra de teatro *La chica junto al flexo*, de Víctor Iriarte, o la película *Casi famosos*, de Cameron Crowe.

iii

El británico Paul Dirac (1902-1984) es uno de los pioneros de la mecánica cuántica. Ganó el Premio Nobel en 1933 junto a Erwin Schrödinger. En cuanto a su personalidad, en su entrada de la Wikipedia en español queda constancia de su carácter retraído: http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Dirac

Por otro lado, el propio nombre de Chadwick proviene seguramente del físico inglés James Chadwick (1891-1974), también ganador del Nobel (en 1935). Sus investigaciones antecedieron al proyecto Manhattan, que desarrolló la bomba atómica en 1945. Por cierto, que algo del carácter del personaje de *Punk Rock* que lleva su nombre se asemeja al Doctor Manhattan, personaje de la novela gráfica *Watchmen*, de Alan Moore y Dave Gibbons, al menos en lo que se refiere a su aire misterioso y a la sensación de que está por encima del tiempo y de las limitaciones que preocupan a los demás.

iv

ALTERNATIVA: En lugar de elegir los personajes al azar, los alumnos escogen voluntariamente aquel personaje con el que se sientan más identificados. Es posible que a priori nadie quiera identificarse con Bennett, pero tanto si es así como si no, el ejercicio permite trabajar sobre la problemática del acoso escolar.

v

Casi con toda seguridad, en la improvisación o en los textos aparecerá reflejada la problemática del acoso escolar.

Como material complementario para profundizar en este asunto, recomendamos la antología *21 relatos contra el acoso escolar* (editorial S/M) o el cortometraje *El encargado*, de Sergio Barrejón y Nacho Vigalondo: <http://www.youtube.com/watch?v=Y7qwcELSjXw>.

vi

Este tipo de preguntas pueden ser interesantes para un debate en clase de Lengua o incluso en Tutoría. Así mismo, pueden servir como punto de partida para redactar argumentaciones, sobre todo si los alumnos son de Bachillerato y tienen que prepararse... para la Selectividad.

Sobre el *gaokao*, hay otras referencias de prensa todavía más sorprendentes, como este artículo de *ABC* (7 de mayo de 2012) que informa sobre un instituto que inyectaba aminoácidos a sus estudiantes mientras preparaban los exámenes:

<http://www.abc.es/20120507/internacional/abci-alumnos-chino-aminoacidos-selectividad-201205071649.html>