

EDITORIAL
HISTORIA DE TEATRO DE SOMBRAS
ENTREVISTA NACIONAL
GALERIA FOTOGRAFICA
ENTREVISTA INTERNACIONAL
VENTANAL
TIJERA Y PAPEL
PROGRAMACION

EDITORIAL

F

ilamento: Hilo en espiral que genera luz por acción de la temperatura en las lámparas incandescentes.

Presentamos a la revista Filamento como línea necesaria para la existencia de la sombra, como punto de partida a una nueva experiencia, a la iluminación de una multitud de ángulos en el que hacer del Teatro de Sombras en nuestro país

Filamento es una iniciativa editorial que nace a partir de la inquietud de Claudio Cabezas, quién junto a Pedro Pinto trabaja en la materialización de este proyecto .

Nuestra publicación trimestral está enfocada específicamente al Teatro de Sombras, ya que, consideramos que existen variadas iniciativas de publicaciones relativas al teatro de objetos o de muñecos, mas, no así al teatro de sombras en particular. Nuestras expectativas e incertidumbres son del mismo tamaño, nos proponemos a través de la investigación e intercambio de conocimientos contribuir a la difusión de este arte milenario desde un enfoque sencillo y reconociendo el trabajo de nuestros compañeros, entregando ideas técnicas, notas, cartelera y entrevistas a personas que experimentan y trabajan a diario con el afán de entretenir y educar a las nuevas audiencias.

Estamos convencidos de la importancia de este lenguaje y de la necesidad de unirnos en torno a él y esperamos la buena recepción por parte de nuestros colegas.

Creemos que esta nueva publicación servirá a quienes se desenvuelven en el espectro de las artes escénicas y tal como lo señalamos antes, también pueda tener importancia a nivel educacional, como recurso en el aula o como aporte estético a estudiantes de artes que se atreven a indagar en otros lenguajes. Como cultores estamos muy contentos de esta entrega y esperamos su compromiso con la difusión de esta iniciativa independiente.

Saludos cordiales.
Los editores.

Claudio Cabezas G.
Cía. El Kanelo Mágico

Pedro Pinto M
Cía La Sal

Santiago-Chile-Enero 2019

APROXIMACIÓN AL ORIGEN DEL TEATRO DE SOMBRAS

C

laramente, sólo podemos suponer o basarnos en antiguos relatos para aproximarnos al origen del teatro de sombras, aunque muchos colegas consideramos que es esta manifestación da origen a las demás artes escénicas y que su nacimiento se produjo en las cavernas, al tiempo en que el hombre descubrió el fuego, pudo observar y jugar con su silueta proyectada

en los muros de piedra. Existen narraciones que nos sitúan en diferentes lugares del mundo y nos entregan su versión de lo que cada cultura entiende por origen o quizá primeras aplicaciones sociales del teatro de sombras.

A continuación haremos un breve paseo por estas historias.

La primera de estas historias nos lleva a la India y China. En India y después en Indonesia el titiritero de sombras era un hombre muy especial llamado Dalang, era un artista sacerdote y al representar las epopeyas a través de las sombras entraba en contacto con el

mundo superior y restablecía el equilibrio entre las fuerzas negativas y positivas de la comunidad. Por otro lado a través de los mitos tenía la función de educar y transmitir valores al pueblo.

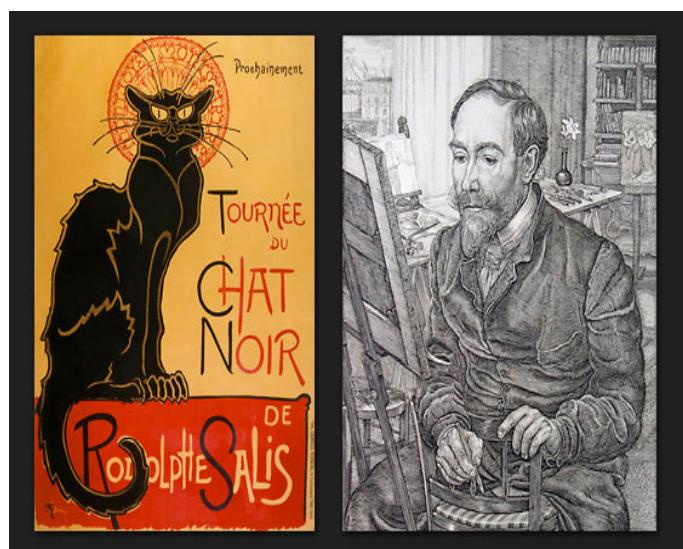

En Indonesia esta tradición se mantiene muy viva y continua estando ligada a los rituales y a la unión y comunicación con la comunidad. Las marionetas las fabrican con piel de búfalo y son figuras muy estilizadas y caladas de distintos tamaños bellamente pintadas. Los personajes son héroes, princesas, dioses, gigantes, animales... La pantalla es de tela de lino y la luz que utilizan a veces es de lámparas de aceite (fuego) y otras con luz eléctrica. “Hubo un tiempo en que todos los muñecos fueron dioses, ancestros que vieron el origen del mundo para que se lo comunicaran a los mortales. Ellos vivieron como sombras y de sus propias sombras nació el teatro de sombras.”

En china cuenta una leyenda que representa para los chinos el origen del teatro de sombras, cuenta que el emperador Wu-Ti, había perdido a su mujer Wang, por la que sentía un profundo amor. Cae en la más completa apatía. Todos en la corte ensayan modos de devolverle el gusto por la vida, pero ni los juglares, ni los bufones, ni los cocineros le podían hacer olvidar su tristeza. Aparece entonces Sha-Wong, que se

declara capaz de hacer revivir a la bella Wang. Coloca a el emperador ante una tela tendida entre dos postes y sobre la cual hace aparecer unas sombras de su bien amada. Habla con el emperador de recuerdos comunes....hasta que un día el emperador olvida la promesa de no tocar la tela. Tira de la tela y descubre a Sha-Wong agitando una figura de mujer delante de una lámpara. Comprende el montaje y monta en cólera. Existen dos versiones del final: la primera es la muerte de Sha-Wong decapitado y la segunda es la de que rinde homenaje al montador de sombras y el emperador hace que siga con su arte.

El teatro de sombras chino es el único que incorpora decorados, mobiliario, plantas, palacios y animales, reales o fantásticos. Las figuras son de piel de camello o de buey. Al igual que en el resto de países, las representaciones tienen carácter sagrado, y los personajes representan a los seres del más allá.

El teatro de sombras llegó a Europa a través de las rutas de evangelización de los jesuitas. En 1772, Dominique Séraphin instaló su teatro de sombras en Versalles, en el que cosechó grandes éxitos. Asimismo, las compañías de funambulistas y cómicos italianas contribuyeron en gran medida a difundir este tipo de teatro por toda Europa.

En Francia, el teatro de sombras aparece en el S.XVIII con la romántica fascinación de las siluetas negras y revivió a principios del S.XX en el Cabaret del Chat Noir con el teatro Seraphin.

En Europa el teatro de sombras experimental se desarrolló en Alemania por un grupo de artistas entre los que estaba Lotte Reiniger y unen el teatro de sombras con el cine, el origen de la animación. La sombra representa en casi todas las culturas el alma como ente separable del cuerpo y capaz de sobrevivirlo. Representa la fuerza oculta o espiritual de las cosas, su aura. La sombra equivale a magia, a los sueños, al subconsciente, a la muerte, al más allá, al alma, al espíritu. Sus formas inestables y siempre cambiantes son una invitación al juego imaginativo y creativo, una constante estimulación de la fantasía.

Es por ello que las sombras representan historias con una fuerte carga fantástica, por sus posibilidades de insinuar sin dejar ver, de deformar la realidad y dotarla de unas características que en otros medios sería difícil de conseguir.

En los siguientes capítulos haremos especiales sobre los diferentes tipos y técnicas de teatro de sombra alrededor del mundo. En la segunda edición hablaremos específicamente del teatro de sombras Javanés.

Pedro Pinto Moya.
Compañía . La Sal

ISABEL HERNÁNDEZ
SOMBRISTA, DIRECTORA ARTÍSTICA
COMPAÑÍA LUCIÉRNAGA MÁGICA.
SANTIAGO DE CHILE

¿Desde su experiencia, como definiría el Teatro de Sombras?

El teatro de sombras es una de las formas de expresión más antiguas que se conoce hasta el momento. De hecho, este tipo de representación se ha convertido en el parente lejano del séptimo arte.

Los antropólogos presuponen su origen en las cavernas de la prehistoria, iluminadas por hogueras y antorchas. Y es que las sombras que danzaban en la pared debían tener para nuestros antepasados ese componente mágico que aún conservan en la actualidad.

Un arte milenario, declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Los estudiosos hablan del Mito de la Caverna, de Platón, como una reminiscencia de ese pasado ‘cinematográfico’ que ha quedado registrado en la historia.

En el periodo histórico también es relevante localizar esta tradición en Asia. Y es que, las fuentes más antiguas señalan su origen en China, de donde pasó a la India y a Indonesia. Desde el siglo XIV se encuentran en Turquía y Grecia. A Europa Occidental llegan en el siglo XVIII a través de los misioneros que evangelizan China y Vietnam.

El teatro de sombras para mí es una forma más de comunicación, solo que utiliza imágenes y propone una historia; por supuesto con los principios de una dramaturgia visual y que tiene un espectador al cual está dirigida la historia y quiero provocar con este lenguaje visual.

¿Cómo y cuando se inició en este lenguaje?

Mi trabajo de Teatro de Sombras lo inicié en el año 1996, al tomar un Taller de Comunicación y Teatro de Muñecos en la Universidad Diego Portales.

¿Qué la motivó a tomar este camino?

Este camino lo tomé como todos los caminos que he recorrido ¡caminando! Durante 6 años fui parte de la Compañía de Títeres “La Cuncuna” conformado solo por mujeres. En ella experimentamos con muñecos gigantes, títeres de guante y marionetas. Como nuestro trabajo estaba dirigido principalmente a niños/as, teníamos la necesidad de explorar otras formas para llegar a ellos.

Un día en el metro de Santiago, vi un afiche que ofrecía un Taller de Comunicación y Teatro de Muñecos en la Universidad Diego Portales. Al inscribirme solo pude acceder al curso de

Teatro de Sombras y Muñeco de varilla, ya que el de marionetas por el cual estaba interesada estaba en el nivel 2.

No sabía que era eso de las sombras ¡pero igual! ¡era una comunicación visual! Que atractivo para los niños, algo como un cuento en la televisión; pero en una tela iluminada por focos. De ese año 1996 al 2019, aún continúo transitando por las sombras y las luces.

¿Dónde ha recibido formación relativa a las sombras?

Universidad Diego Portales. (1 año) 1996
Investigación y experimentación desde el año 1997 a la actualidad.

Talleres de Sombras: con “La Opera Encandilada” en Argentina durante su Primer Encuentro internacional realizado Bs. Aires y la Universidad de San Martín en el año 2007.

Talleres de Aproximación a las Sombras Javanesas “Wayang Kulit” con el sombrista Nahuel Bon, que a su vez estudió este arte durante 3 años en Indonesia con maestros

“Dalang” y vive actualmente en Alemania.
(2018)

¿Plantea en su trabajo, algún sello estético que caracterice su propuesta?

Principalmente una estética visual semejante al cine o a las animaciones.

¿Con qué material trabaja principalmente?

Cartones reciclados, micas de color y blancas, plumones permanentes de color, varillas, papel celofán de colores. Reciclados de la naturaleza, telas, objetos varios, etc.

Contactos:
luciernagamagica@gmail.com
Fono: +56994335318

GALERÍA FOTOGRÁFICA

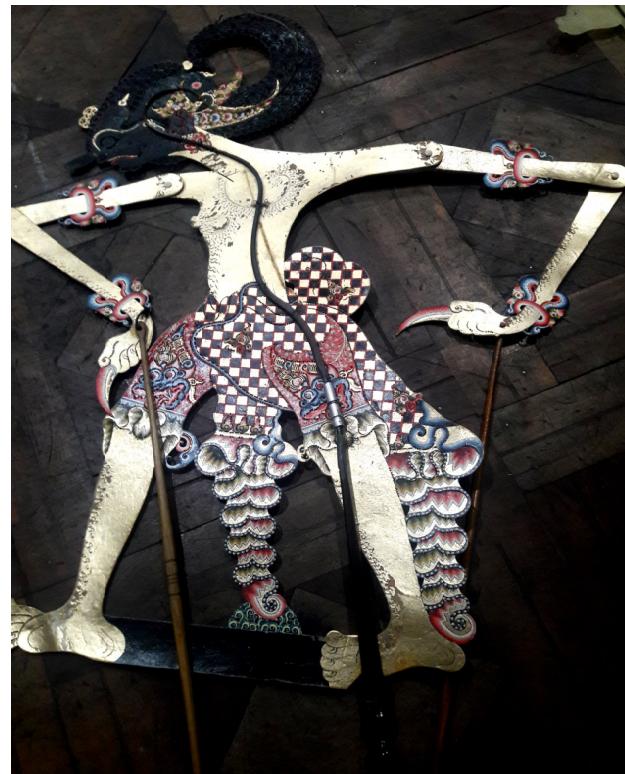
Jaller de introducción a las Sombras Javanesas
Maestro Nahuel Bon
22 de marzo de 2018
Arteeduca, Santiago de Chile.

Wayang kulit es un teatro de sombras protagonizado por marionetas, tradicional de Indonesia y Malasia.

El término wayang significa ‘teatro’ y kulit significa ‘cuero’ en indonesio y malayo. Este término javanés se puede interpretar también como ‘sombra’ o ‘imaginación’, y tiene además la connotación de ‘espíritu’. Las representaciones del wayang kulit se acompañan tradicionalmente con un gamelan en Java y por un conjunto musical similar de estilo teatral en Bali.

Las marionetas tienen brazos móviles, y suelen construirse en cuero. El intérprete, que recibe el nombre de *dalang* se encarga de manejarlas, ponerles voz y dirigir al grupo musical.

Dado que las representaciones suelen durar muchas horas, extendiéndose por lo general toda una noche, resulta significativo que la audiencia no se siente obligada a permanecer silenciosa y atenta, sino que actúa como en una reunión social, incluyendo el consumo de refrigerios.

Taller organizado por Isabel Hernández.—
Compañía Luciérnaga Mágica.

ENTREVISTA INTERNACIONAL

Gabriel Von Fernández
Compañía Fabuaris Teatro-Argentina

¿ Cómo definiría el teatro de sombras y las sombras como paradigmas visuales?

Lo primero es simple. El Teatro de Sombras es un Arte escénico consistente en la utilización de sombras, luces y reflejos en acción dramática. Sus formas tradicionales son milenarias, y representan aspectos clave de las culturas que los originaron, y las contemporáneas nacen con posterioridad al Cine y recién comienzan a tomar forma como Arte autónomo. Agregaría también (como apreciación personal) diferenciando el Teatro de Sombras de las “sombras en el Teatro”, que la Imagen-Sombra debería protagonizar la escena referida utilizando su propia gramática, semántica y posibilidades particulares, en lugar de cumplir una mera función decorativa, efectista, o de “procedimiento agregado” en obras de teatro de actores o de títeres.

Lo de la Sombra como paradigma visual es más complejo, y es plausible de ser analizado desde aspectos que atañen tanto a las ciencias duras (leyes trigonométricas y ópticas, que pueden ser medidas y catalogadas objetivamente) como a la semiótica, filosofía, psicología o metafísica...

Algunas de estos aspectos son particularmente llamativos, por su puesta en discusión de buena parte de nuestras “certezas” sobre las propiedades y constantes que, por percibirla y pensarla desde un mapa de creencias que la niega, “proyectamos” en la Sombra.

Por ejemplo; aún conscientes de su inmaterialidad, nuestra percepción tiende a clasificar a la Imagen-Sombra como “cosa”, como

imagen convencional. Pero ésta no solo NO es una imagen convencional, sino que su presencia espacial es meramente aparente! ***Llamamos Imagen-Sombra a la manifestación espacial de un acontecimiento estrictamente temporal.*** Físicamente hablando: Un chorro de fotones sale del emisor de luz, choca con un obstáculo, y se manifiesta sobre la superficie de proyección como una Imagen perceptible... Si pudiéramos detener el tiempo, el emisor de luz seguiría allí, presente, el obstáculo y la superficie de proyección también... Pero la Sombra desaparecería...

Me consta que pertenece a la sombra una propiedad que ciertos místicos le suponen a Dios... ***“La Sombra Es Verbo, no Sustantivo”!***

Y no es difícil ver un paralelismo entre esta particularidad de la imagen-Sombra, y las simbologías que se repiten en todas las culturas del globo. El hombre primitivo siempre asoció a La Sombra con el mundo de los espíritus arquetípicos, dioses y demonios, con los ancestros, con nuestros actos pasados, etc. Y los chamanes de diversas tradiciones actuaban sobre ella para curar enfermedades... Supersticiones irracionales, claro!

Pero he aquí, que en pleno siglo XX, Carl Jung, un catedrático, observó esas constantes, y nombró su parentesco con nuestros arquetipos y creencias, con nuestros deseos y miedos, con nuestro linaje e historia personal, con nuestros asuntos no resueltos... Y trabajó sobre esas Sombras para curar enfermedades!...

Creo leer coincidencias nada casuales... Tal vez la Imagen-Sombra no sea tan vacua como pretende enseñarnos Platón con su “*Alegoría de la Caverna*” ...

Por otro lado, la Sombra escénica es un elemento muy especial, en el sentido que es un “*Ente autorreferencial*”... Cuando un actor interpreta a Hamlet, entramos en la convención de ver al personaje interpretado, pero siempre hay un punto de fuga dado por la materialidad y los “comentarios” del actor, - más aún en el teatro post Brechtiano- que nos distancian del mismo. Pero al entrar en escena la Sombra del Padre de Hamlet... Es la Sombra (el espíritu) del Rey Hamlet!... Mas allá de que sea creada mediante un cartón calado, una persona, un objeto o un reflejo. Una sombra no puede hacer de otra.

Además, el occidental moderno promedio asocia a la sombra con mera “falta de luz”, y la archiva “en el cajón de las cosas oscuras”, junto con “lo negativo”, “lo indeseable” y “lo impredecible”, para que no molesten en la pretensión de previsibilidad, diafanidad y pureza del estilo de vida que cree llevar... Pero si observamos objetivamente la Imagen-Sombra, podemos ver que es una relación de contrastes, proxemias y preponderancias entre elementos de Luz y Oscuridad.

Como sombrista, me ayuda mucho pensar ese paradigma visual, no ya como una ecuación de “Luz + Oscuridad”, sino como “lo que sucede entre ellas”.

La Sombra es el Amor entre la Luz y la Oscuridad, suelo decir... De este modo, la nombro y la pienso, no ya como cosa o sumatoria de cosas, sino como una relación dinámica y simbiótica de opuestos complementarios, como sistema de modificación y adaptación atenta y condescendiente de los elementos intervenientes, cuya “*entidad*” o “*masa semiótica*” excede largamente la suma de ambos...

Y ofrezco, con mi mapa de creencias así configurado, un campo fértil para que la Imagen-Sombra pueda desplegar todas y cada una de sus potencialidades...

Podría seguir con esto por horas, pero quedará para un futuro manual sobre técnica y lenguaje de las Sombras contemporáneas que vengo rumiando...

¿Cuándo, en qué tiempo inicio su trabajo en el teatro de sombras?

Hacia el 2001 me convocaron desde “*La Opera Encandilada*” (grupo pionero en la investigación y desarrollo de este Lenguaje en Argentina) para hacer una obra de Teatro de Sombras Contemporáneo sobre la vida y obra de Roberto Arlt y el anarquismo de los años 30'. Yo estaba haciendo Teatro de actores, y aunque no conocía las Sombras, me interesó participar por la temática tratada. La cosa fue que, una vez dentro del grupo, comprendí que, salvo la disciplina de trabajo, casi todas mis habilidades teatrales me eran inútiles. El actor se transformaba aquí en un técnico al servicio de la composición *de una imagen en movimiento*, que debía respirar, vivir, *interpretar ella misma* la escena...

El trabajo de composición no era ya de un personaje, sino de un sistema orgánico de elementos escénicos interactuando y fluyendo... Eso modificó todos mis paradigmas de comprensión de la escena, y también de la Sombra.

Produjimos juntos varias Obras, talleres y el “*Iº Festival Internacional de Teatro de Sombras*”, (quizás el primero de Latinoamérica por lo que sé), en el 2007. Luego continué investigando este Arte por mi cuenta.

Hacia el 2010 inicié también una investigación sobre la relación de las Sombras y el Erotismo al frente de la compañía “*Oscuras Devociones Sombras Eróticas*”. Y la última producción dentro de esa línea de trabajo la acabamos de estrenar hace unos días, en colaboración con el grupo barilochense “*Hipérico Teatro*”, con la Obra “*A Punto Caramelo*” un “esperpento erótico”, con actores, objetos y sombras.

Actualmente sigo investigando y promoviendo este Arte, y desarrollando herramientas propias que nos faciliten la lectura y manejo de los códigos comunicacionales de la Imagen-Sombra.

¿Que lo motivo a transitar por este camino artístico?

En principio, la accidental invitación para trabajar con la Opera Encandilada, antes mencionada. Inmediatamente después, cuando pude superar mi perplejidad e incomodidad por la apariencia caótica del nuevo paradigma encontrado, el descubrimiento de las infinitas posibilidades del Teatro de Sombras Contemporáneo, cuyos códigos híbridos entre el Teatro, la Danza, la Plástica y el Cine tocaba investigar, descubrir, y hasta cocinar y definir. Un octavo continente que aparecía en la cartografía del Arte.

¿Cuáles han sido sus fuentes de formación?

El trabajo de investigación junto a los grupos. Y la atenta observación empírica de las constantes que la sombra provoca en la percepción propia y de los demás. Cuando tuve que programar mis propios talleres, me tocó clasificar, ordenar y metodizar los procedimientos que conocía, y crear otros nuevos que me permitieran transferir, ya no un conocimiento de “*cómo se hace*”, sino un “*método de indagación de los códigos de la Imagen-Sombra*” que permitiera y promoviera el desarrollo de este Lenguaje. Y gracias a este formato de taller-laboratorio, trabajo con investigadores en lugar de con alumnos, de los que continúo aprendiendo.

¿Con qué material trabaja preferentemente?

El material con el que trabajo es el “*Cono de Luz*”. Y más allá del chiste, hay algo importante en eso. Al dejar de pensar en el “títere de sombra” y concebir la Imagen-Sombra como producto de la manipulación precisa y orgánica -con el material que sea- del Cono de Luz (el espacio cónico inmaterial que hay entre el punto emisor de luz y la pantalla), los materiales de construcción de las figuras, luces, y hasta las figuras mismas pierden importancia...

Para la construcción de títeres y dispositivos, propongo usar materiales reciclados siempre que sea posible. En la basura se desechan cantidad de plásticos y cartones de diversas calidades, grados de rigidez, dureza y peso, que se pueden aprovechar para la construcción de figuras, y que por su variabilidad enriquecen la experimentación. Asimismo, mis diseños de luces halógenas, -de las que ya vendí mas de 400, y que poseen innumerables copias gracias a los planos que tengo publicados en mi web-, están construidas en base a latas de conserva de 10 cm de diámetro, que son un material versátil, económico, noble, duradero y ecológico.

Cuando tengo que comprar materiales, prefiero el cartón misionero de 300/400 grs. o algunos tipos de plástico flexible, como el polipropileno, que se dejan cortar con facilidad y tienen una durabilidad, flexibilidad y resistencia muy versátiles. También papeles, acetatos y cartulinas son bienvenidos, para tener variedad de flexibilidades e inercias...

¿Plantea en su trabajo, algún tipo de búsqueda estética que caracterice su propuesta?

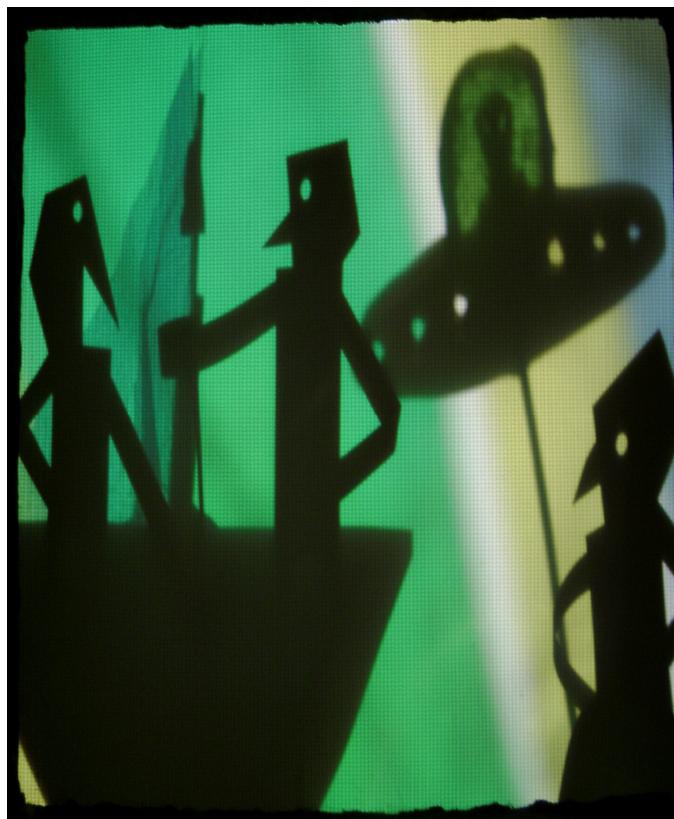
Mi búsqueda, más que estética, es dinámica y poética. Y hasta política, si se quiere. La estética que desarrollo, sintética y simple, es quizás una consecuencia directa de esta línea de trabajo e investigación.

Propongo centrar la atención en la manipulación del "Cono de Luz" hacia el devenir orgánico de lo que sucede en la pantalla. Ser un canal del lenguaje para acceder plenamente al interminable abanico de posibilidades expresivas del Teatro de Sombras contemporáneo.

Trabajar dejando de lado el fetichismo del titiritero por los objetos o la obsesión del actor por los personajes y la interpretación, para acceder al fin a lo que este Lenguaje tiene para darnos, con su propio sistema de signos y procedimientos. Servirnos de la observación del "material sombra" para construir un sistema expresivo orgánico que juegue a favor de su naturaleza y propiedades inherentes, a favor de lo que éste puede darnos. "La sombra es verbo", dijimos. Es tiempo, al igual que el sonido.

Propongo explorar la musicalidad de la imagen en la pantalla, atendiendo a los silencios más que a los sonidos, para una melodía libre de ruidos. El contraste es otra de las palabras que define a este "material".

Forma parte inseparable de su naturaleza. El contraste de tamaños, de tonos, de

movimientos, de detenciones, de colores, siempre jugará a favor en una escena de sombras. El ocultamiento es otra de sus propiedades.

La Sombra, como el erotismo, cuenta más por lo que oculta que por lo que muestra. Propongo nunca olvidar esos conceptos cuando trabajemos con sombras. Ni otros conceptos que también la definen, como síntesis, sinédoque, transformación, expectativa... Etc...

Propongo construir la narración valiéndonos de ellos. Propongo desprogramar nuestra atención, nuestros preconceptos culturales, para acceder a la comprensión de la imagen-Sombra como lo que realmente ella es.

Un signo puro, carente de materia que pueda distraernos hacia otra cosa. Una relación amorosa, orgánica, atenta, condescendiente, entre la Luz y la Oscuridad.

<http://www.fabularis.com.ar>

VENTANAL EL TEATRO DE SOMBRAS EN EL ARTE

SIn duda este arte milenario ha tenido diversas formas de expresión en las manifestaciones artísticas, tanto modernas, como en su desarrollo histórico en las distintas zonas de planeta, en el que se ha desarrollado. Fotografía, Cine, artes experimentales, juguetes de uso doméstico, artes visuales, danza e incluso áreas de las ciencias y en ocasiones de la psicología moderna.

Estas aplicaciones, como aportes o cruces estéticos y de propio contenido lo vemos en obras de artes y en espacios donde el imaginario encuentra una ventana de expresión. En la poesía por ejemplo destaca un texto de Eduardo Galeano en HISTORIA DE LA SOMBRA: ⁽¹⁾

El primer sabor que recuerda fue una zanahoria.

*El primer olor, un limón cortado por la mitad.
Recuerda que lloró cuando descubrió la distancia.*

Y recuerda que una mañana ocurrió el descubrimiento de la sombra.

Aquella mañana, él vio lo que hasta entonces había mirado sin ver: pegada a sus pies, yacía la sombra, más larga que su cuerpo.

Caminó, corrió. A donde él iba, fuera donde fuera, la perseguidora sombra iba con él.

Quiso sacársela de encima. Quiso pisarla, patearla, golpearla; pero la sombra, más rápida que sus piernas y sus brazos, lo esquivaba siempre.

Quiso saltar sobre ella; pero ella se adelantó. Volviéndose bruscamente, se la sacó de adelante; pero ella reapareció por detrás.

Se pegó contra el tronco de un árbol, se acurrucó contra la pared, se metió detrás de la puerta. Donde él se perdía, la sombra lo encontraba.

Por fin, consiguió desprenderse. Pegó un brinco, se echó en la hamaca y se separó de la sombra.

Ella se quedó debajo de la red, esperándolo. Después supo que las nubes, la noche y el mediodía suprinen a la sombra. Y supo que la sombra siempre

(1) Revista de estudios sobre teatro de sombras animadas Móin
Móin- año 8 -Número 9 / 2012 Brasil- Nini Beltrame (UDESC)
Gilmar Antônio Moretti (SCAR)

vuelve, traída por el sol, como un anillo en busca del dedo o un abrigo viajando hacia el cuerpo.

Y se acostumbró.

Cuando él creció, con él creció su sombra. Y él tuvo miedo de quedarse sin ella.

Y pasó el tiempo. Y ahora, cuando se está achicando, al cabo de los días de su vida, tiene pena de morirse y dejarla sin él.

*Eduardo Galeano
"Las palabras andantes"
Editado en 1993*

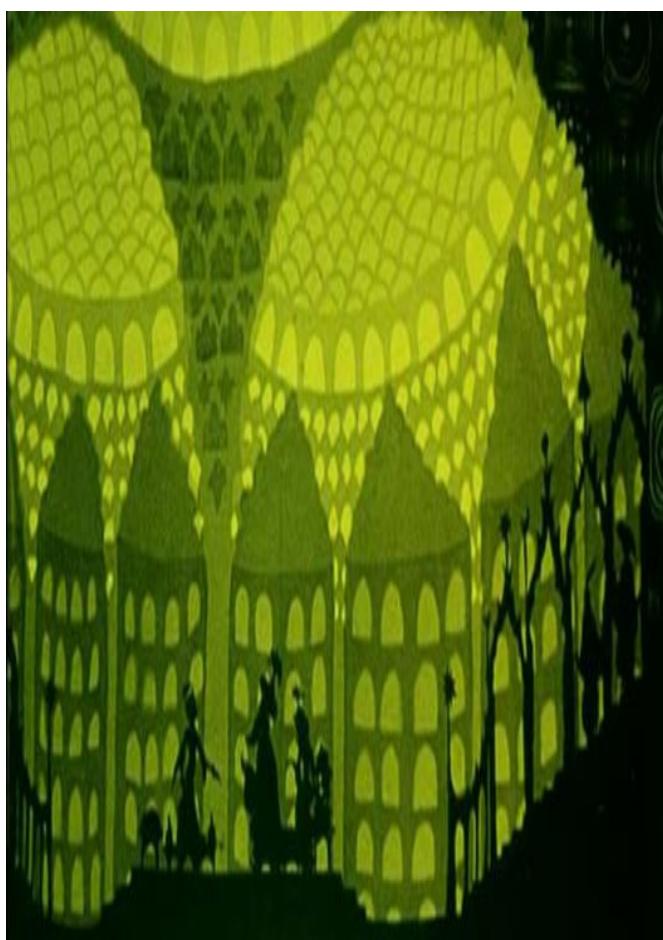
Este texto que desde el relato nos mueve a pensar en aquellas aventuras personales con la sombra propia, la sombra descubierta y que nos remite a un tiempo casi mítico, fundacional de nuestro crecimiento como individuo y del descubrimiento de las cosas que nos rodean, nos dan es cuota de magia de un mundo que se va poco a poco descubriendo en el imaginario pero también en la diaria realidad.

Quizás fue este descubrimiento el que fascinó a los primeros hombres y mujeres a hacer del fuego y de sus sombras, un rito sagrado en el mundo de las cavernas y los espacios de círculo sagrados.

Al igual que el relato oral, esta manifestación inicial, fundacional de la cultura nos hace reflexionar en las posibilidades de entender al mundo, al conocimiento humano como un acto de magia, de imaginación, que le da al poder a la FANTASIA⁽²⁾, que antes y hoy cimenta las búsquedas humanas en la cotidianidad y en el arte en especial.

(2) Gramática de la fantasía: Gianni Rodari-Italia 1973

En este espacio en adelante traeremos a colación a las diversas manifestaciones que podemos destacar en el ámbito de el arte, la percepción, la psicología y por su puesto el teatro de sombras como tal.

Ventanal como un enlace de aplicaciones de las sombras en el arte y la necesaria cuota de imaginación del filamento que alumbra nuestro trabajo diario.

Claudio Cabezas
Compañía El Kanelo Mágico
Editor.

E

n ésta sección encontrarás material didáctico y recomendaciones para desarrollar un proyecto de teatro de sombras a pequeña escala y con distintas técnicas, partiremos por definir la luz y la sombra, y los componentes básicos para una representación.

LUZ:

Llamamos Luz a la manifestación Visual de una emisión energética. Se puede propagar en cualquier medio, y viajar a través del espacio, es intangible sólo puede ser percibida por el ojo humano cuando toma contacto con la materia. Para el desarrollo de nuestro proceso experimental hablaremos en principio de dos tipos de luz:

Luz Natural: Es la luz que nos proporciona la naturaleza, por ejemplo el sol, las estrellas, los rayos. Incluye a los medios que reflejan la luz como la luna o la atmósfera ya que su irradiación por reflexión es importante pueden ser consideradas fuentes de luz.

Luz Generada: Es la que obtenemos a partir de la producción artificial de radiaciones visibles. Como por ejemplo las ampolletas incandescentes o la emisión generada por diodos led.

El ojo humano sólo tiene la capacidad de percibir una pequeña parte del espectro electromagnético, asocia las diferentes longitudes y frecuencias de onda presentes en

este rango a través de la sensación de color. Los azules y violetas corresponden a longitudes de onda cortas, el rojo y el naranja a longitudes de onda largas y en el centro nos encontramos con el verde y el amarillo. La luz blanca percibida es una mezcla de todas las longitudes de onda visibles.

Quedan fuera de rango visible los rayos infrarrojos, ultravioletas, X, gamma, ondas de radas, radio y tv, entre otras.

SOMBRA:

La definición formal de sombra es la de una silueta oscura que proyecta un cuerpo opaco sobre una superficie al interceptar los rayos de luz.

Luz y sombra son inseparables, nos pueden evocar sentimientos o situaciones, pero además nos entregan algo concreto para el trabajo que es la imagen. Ese será el punto de partida para nuestra experimentación visual.

ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA REPRESENTACIÓN TEATRAL CON SOMBRA:

Para comenzar con nuestro proceso debemos contar con tres elementos fundamentales a los que denominaremos; Fuente emisora de Luz, objeto/silueta/cuerpo/ y pantalla o área de proyección.

Fuente emisora de luz: Es aquella que nos proporciona artificial o naturalmente una fuente luminosa, podemos hablar de una vela, una ampolleta incandescente, una linterna, un teléfono, el sol, etc.

Para obtener una buena definición de la sombra se recomienda usar lámparas de filamento plano (Bipin) o linternas que contengan sólo un led, considerando que a mayor cantidad de fuentes luminosas tendremos igual cantidad de sombras.

Cuando contamos con fuentes únicas, podemos jugar acercando y alejando el objeto de la fuente emisora para conseguir jugar con las dimensiones del objeto o cuerpo proyectado.

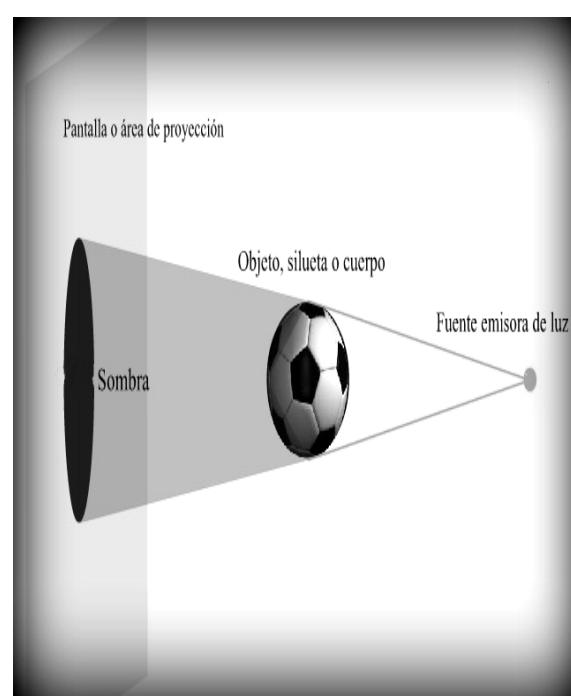
En ocasiones una multitud de fuentes emisoras puede transformarse en un recurso estético, por lo que su uso no se descarta.

Esta ampolleta bipin, es ideal para el trabajo de sombras porque además de que su filamento es plano, nos permite el uso de dimmer para atenuar o incrementar la luminosidad según requerimiento, necesita de una fuente de poder, ya que trabajan en 12 volts 50 / 100 watts y hasta 250 watts en el caso de los 24 volts.

Objeto/silueta/cuerpo: Cualquier objeto que interrumpa la trayectoria de la luz entra en esta categoría (siluetas planas, volúmenes, o maquetas) además de cuerpos y extremidades humanas.

No hay una norma respecto al uso de partes humanas combinadas con siluetas de cartón, por ejemplo, ya que cada montaje tiene motivaciones y necesidades diferentes.

El tamaño de estos objetos tiene directa relación con la fuente luminosa que se está utilizando y con la pantalla, ya que si trabajamos con ampolletas corrientes o halógenas, podremos jugar con los acercamientos, pero la definición de silueta no será prolífica y deberemos trabajar pegados a la pantalla por lo que la silueta deberá tener un tamaño ajustado a la escala que estamos representando.

Pantalla o área de proyección:

Puede tratarse simplemente de una tela o sábana donde se retroproyectan las siluetas o de un muro si es que trabajamos a la vista del espectador.

En el caso de plantearse una proyección que no deje ver la fuente emisora de luz podemos sugerir el uso de papel diamante como pantalla o la utilización de alguna lámina de Pvc como la usada en la fabricación de pendones y pasacalles. Las dimensiones y la forma de esta están directamente relacionadas con los requerimientos de cada obra.

En las próximas ediciones estaremos compartiendo con ustedes el proceso de corte de siluetas, fabricación de maquetas y algunos artilugios y mecanismos que podrían ser de ayuda al momento de generar un espectáculo de sombras.

La Luz en el Teatro, Manual de Iluminación

Eli Sirlin, 2005

Atuel.

Teatro de Sombras

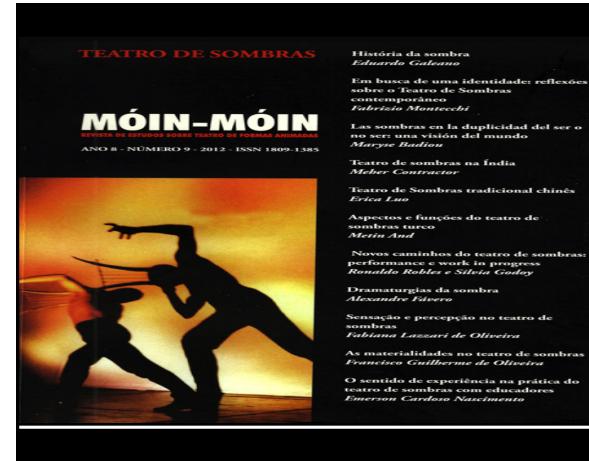
Plan Vasco de Medios Audiovisuales, 1987

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.

PUBLICACIONES

Carmen Luz Maturana-Ediciones Equilibrio Precario
Año 2009-Santiago de Chile

Revista de estudios sobre teatro de sombras animadas
Móin Móin- año 8 -Número 9 / 2012 Brasil
Nini Beltrame (UDESC)
Gilmar Antônio Moretti (SCAR)

Fabrizio Montecchi -Ediciones- Universidad
Nacional de San Martín/ Argentina-2016

CARTELERA ENERO-ABRIL 2019

**COMPANIAS EL KANELO MÁGICO-CHILE
CHACHAKUN-ARGENTINA
CHUCHO TEATRO-VALPARAISO
CHONCHON- CHILE-ARGENTINA**

COMPANIA TELON NEGRO-CHILE

CARTELERA FUNDACION TEATROMUSEO DEL TÍTERE Y EL PAYASO -VALPARAISO

Teatromuseo tu SALVARISAS en Verano

MATINÉ 16.30 H

Adultos: \$3.500 | Niños, estudiantes y tercera edad: \$2.500

Sáb. 5 Dom. 6 de enero Los Oropesa Moreno	Sáb. 12 Dom. 13 de enero Culuti	Sáb. 19 Dom. 20 de enero El Observatorio del cerro Tupahue San Cristobal	Sáb. 26 Dom. 27 de enero Pinocho	Sábado 2 de febrero Valpoz	Domingo 3 de febrero Toto y el libro mágico
Sábo Noches 21.00 H	Sábo 5 de enero El Noni	Miércoles 9 de enero Juntos y Revueltos	Sabado 19 de enero Las escaleras son de papel	Sábado 26 de enero Noches Payasas	Miercoles 30 de enero La Varieté Viajera

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
INSTITUCIÓN COLABORADORA
Gobierno de Chile

**Sceno
GRAPHIA**

Diseño y realización de vestuario, máscaras, muñecos, utillería y escenografía.
Servicio de iluminación y audio profesional.
Asesoría técnica.
Pedro Pinto Moya/Responsable Técnico +56 9 77508595

Diplomados, seminarios, talleres y teatro

MUNECOTERAPIA CHILE

contacto@munecoterapia.cl

WWW.MUNECOTERAPIA.CL

+56988067062 / +56991255573

ESCENA CUÁNTICA

Laboratorios de investigación y creación del Teatro en miniatura lambe-lambe,
Títere Marotte, Manipulación Directa y Marioneta de Hilo
Antonia López Bello 113, Barrio Bellavista, Santiago de Chile
Contacto: escenacuantica@gmail.com
Instagram escena cuantica

COMPÀÑIA WARAPEUMA TÍTERES
FUNCIONES DE TÍTERES PARA NIÑOS Y ADULTOS
SALA TALLER DE TÍTERES

GENERAL BULNES 450
warapeuma@gmail.com +56982927496
www.warapeuma.cl

Warapeuma

Isabel Hernández O.
Taller de Marionetas de madera.
Dirección: Santelices 1908. parc. 18.
Isla de Maipo.
F: +56994335318
luciernagamagica@gmail.com

CARTELERA PERMANENTE
TEATROESCUELA INTERNACIONAL
VISITAS GUIADAS PARA COLEGIOS
MUSEO Y EXPOSICIONES
FESTIVALES

WWW.TEATROMUSEO.CL

Fundación Teatromuseo del Titere y el Payaso, Cumming 795, Cº Cárcel. Valparaíso.
www.teatromuseo.cl - 56 32 2592226

TEATRO PERIPLOS

Tel +56993300147 teatropiplos@gmail.com

Compañía de Títeres y Narración
El Kanelo Mágico

TALLERES PERMANENTES EN:
*Teatro de Sombras
* Títeres de guante
*Narración Oral
...

elkanelomagico@hotmail.com
www.elkanelomagico.blogspot.com
fonos: 979785660 / 988379761
facebook: Claudio Y leo Kanelos

