

Curso Teatro de Sombras

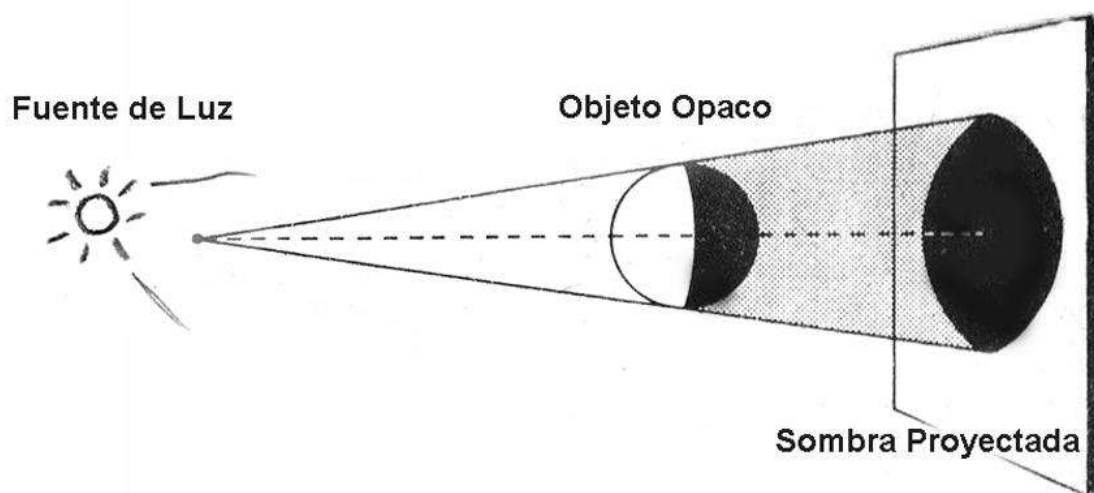
ELEMENTOS DEL TEATRO DE SOMBRAS

INTRODUCCIÓN

El teatro de sombras requiere un conocimiento técnico básico. El teatro de sombras es un conjunto de elementos que no están separados entre sí, sino que están interconectados en un sistema de complejas relaciones. Son las relaciones entre la luz, la pantalla y el cuerpo-objeto de proyección.

La sombra que deseamos crear depende, por tanto, de factores como la calidad y la posición de la luz, las dimensiones y/o características de la pantalla elegida y las características del cuerpo utilizado para generarla.

Una modificación introducida en uno de estos elementos produce un cambio en el resultado obtenido. Es esta la simplicidad compleja del Teatro de Sombras.

En esta lección exploraremos los distintos elementos en detalle para conocerlos y tener las herramientas necesarias para conseguir los efectos y resultados deseados, teniendo siempre en cuenta que la experimentación, la prueba y el error, son parte fundamental de la investigación personal y de encontrar cada uno nuestro propio camino.

1- LA LUZ

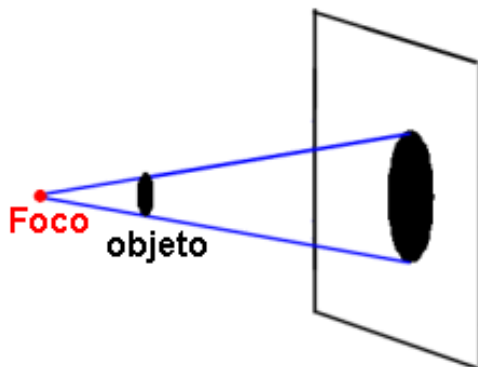
La luz es el primer elemento necesario para tener una sombra. En el teatro de sombras tradicional la fuente de luz simboliza la fuerza activa y creativa, es de donde emana la luz que representa la conciencia, lo que muestra lo que es y lo que no es.

La primera fue la luz del sol con la que descubrimos nuestra sombra y la de los objetos que nos rodean. Y la del fuego con la que la sombra se separa y podemos empezar a dominar la sombra. Así fue el teatro de sombras hasta que apareció la luz eléctrica. Todo ha sido un continuo descubrimiento de sombras y una lenta progresión también del teatro de sombras.

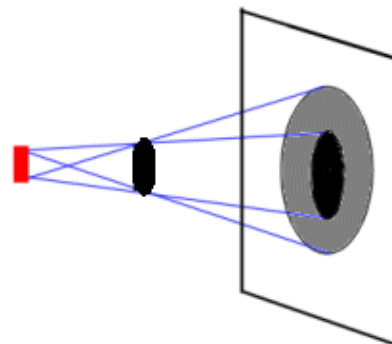
La aparición de las lámparas halógenas, que dan una luz puntual con filamento muy estrecho en 1960 marcó una revolución para el teatro de sombras contemporáneo, con una enorme capacidad para proyectar sombras con volumen y nítidas tanto cerca como lejos de la pantalla. El desarrollo de las luces digitales (led) también ha abierto nuevos escenarios.

Según las características de la luz que utilicemos la cualidad de la sombra se verá alterada. A efectos didácticos distinguimos tres características:

- **Tipología:** natural y artificial
- **Intensidad** depende de la potencia de la luz y de la luminosidad
- **Nitidez**, depende de la concentración del haz de luz

Haz de luz concentrado, sombra nítida

Haz de luz amplio, sombra difusa

LUZ NATURAL

Tenemos el sol (y la luna) con el que ya hemos visto que es imposible hacer teatro de sombras. La luz del fuego sin embargo, al bajar al suelo la puedo manejar y manipular. El teatro de sombras tradicional utilizó durante miles de años la luz del fuego y la lámpara de aceite. En Bali hoy en día aún se utiliza el fuego.

LUZ ARTIFICIAL

CALIDAD Y POSICIÓN DE LA LUZ

Dependiendo de lo que queramos contar buscaremos una calidad diferente de luz. Al elegir la luz se debe tener en cuenta dos aspectos: su calidad y su posición en el espacio (si la luz va a ser fija).

Hablar de calidad en el teatro de sombras es la capacidad que tiene una fuente luminosa para crear sombras más o menos nítidas.

Es la lámpara la que determina la calidad de la sombra y esta no depende de su potencia o de su temperatura-color, sino del largo del filamento que tiene en su interior. Cuanto más pequeño es el filamento más nítida y definida será la sombra. Cuanto más largo más borrosa será la sombra, ya que habrá zona de sombra (negra) y zona de penumbra (grisácea).

Otro aspecto que hay que considerar es la posición de la luz.

- **Distancia:** Cuanto más cerca esté la luz de la superficie de proyección, tanto más deformada tenderá a ser la sombra. Cuanto más alejada esté la luz, la sombra será más fiel al objeto proyectado.
- **Angulo:** Cuanto más perpendicular sea la luz a la superficie de proyección, la sombra será más fiel al objeto proyectado. Cuanto más diagonal sea la luz, más deformada tenderá a ser la sombra.
- **Altura:** la luz colocada en el suelo es óptima para las sombras corporales y para la manipulación de los títeres de sombra. La luz situada en la parte superior de la pantalla la podemos usar para sombras hechas con las manos, y para la manipulación del títere de varilla vertical.

También se puede usar la luz móvil provocando un efecto cinematográfico muy interesante.

LÁMPARA INCANDESCENTE

La luz del fuego dio paso a la luz artificial en el teatro de sombras tradicional en países como China, Indonesia (Java), y Turquía, Al tener la marioneta pegada o muy cerca de la pantalla,

LAMPARA HALOGENA PUNTIFORMES (BI-PIN)

Las bombillas halógenas puntiformes o bi-pin fueron las que revivieron el teatro de sombras contemporáneo posibilitando un nuevo mundo de posibilidades expresivas y creativas. Son todas de baja tensión y por tanto necesitan un transformador:

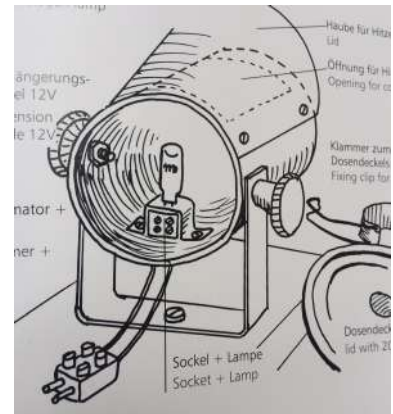
- 12 voltios (50, 100 vatios)
- 24 voltios (250 vatios)
- 36 voltios (400 vatios)

El inconveniente de esta bombilla es que se calienta mucho.

FOCO

Lo ideal es que esta bombilla esté contenida dentro de una caja de metal totalmente negra y así disponer de un foco manejable. Es importante que esté desprovista de todo elemento como lentes y difusores de luz. El foco permite el movimiento de la luz y aproximarnos a la silueta y variar su tamaño. También nos dan la posibilidad de colorear la luz mediante filtros

RETROPROYECTOR DE TRANSPARENCIAS

Este aparato utiliza bombilla halógena puntiforme de 250 o 400W. El transformador ya viene integrado. Suelen ser pesados con lo que no son fácilmente transportables.

Nos ofrece multitud de posibilidades para interactuar con marionetas, sombras corporales y proyecciones de escenografías recortadas apoyándolas directamente sobre la superficie de cristal. También podemos manipular siluetas pequeñas sobre el mismo retroproyector.

PROYECTOR DE DIAPOSITIVAS

Otro aparato que utiliza lámparas halógenas de 150 o 250W, proyecta una luz de sombra nítida, y permite igualmente proyectar escenografías a través de las diapositivas.

Se puede utilizar sin marquito solo como la luz blanca o con marquitos de diapositiva con acetatos de colores, también se pueden pintar con lacas los acetatos y meter distintos materiales para obtener diferentes texturas, se pueden proyectar dispositivas fotográficas que sirvan de escenografía.

LUZ LED

La tecnología conocida como LED (por sus siglas en inglés, Light Emitting Diode, que en español significa Diodo Emisor de Luz) también conocida como Diodo Luminoso consiste básicamente en un material semiconductor que es capaz de emitir una radiación electromagnética en forma de Luz.

Proyecta un haz de luz concentrado, perfil nítido, más ligero y no se calienta como la lámpara halógena. Menos potencia.

2- LA PANTALLA

La pantalla es el espacio que acoge las sombras. Si la luz es la fuerza activa, la pantalla es la fuerza receptiva y en el teatro de sombras tradicional representa el Universo manifestado.

La pantalla del teatro de sombras es muy diferente a las pantallas que estamos acostumbrados hoy en día (móvil, tabletas, televisión, etc.). Para estos la pantalla es solo un soporte de proyección. La pantalla en el teatro de sombras debe existir en el "Aquí y Ahora" del acontecimiento teatral. Permite la manifestación de las sombras que están realmente en ese espacio y en ese momento para el espectador, por ello, no es y no puede ser solo un soporte. Existe dentro de la acción volviéndose parte integrante del juego teatral. Su función no es la de separar y aislar, sino la de unir y comunicar.

En el teatro de sombras tradicional se utilizan pantallas fijas y tensas, normalmente rectangulares y se proyecta desde un solo lado: a un lado está el público y al otro los artistas.

En el teatro de sombras contemporáneo sin embargo se ha roto la disposición escénica tradicional y ha dado paso a un espacio abierto, donde las pantallas pueden moverse, donde se puede proyectar por delante y por detrás y donde se articula según las necesidades narrativas.

Puede ser un lienzo en blanco, neutro (ventana rectangular) o tener formas. Puede ser de distintos materiales. La elección dependerá también de lo que queremos contar ya que forma parte de la acción teatral. Se pueden usar varias pantallas en un espectáculo o solo una para contar todo.

Dimensiones:

El tamaño de la pantalla puede estar condicionado por necesidades de la producción o por el tipo de técnicas de manipulación que queramos usar. La sombra del cuerpo requiere siempre superficies más amplias que la sombra de títeres. Dentro del mismo espectáculo podemos usar pantallas de distintos tamaños.

Material:

El material es variado siendo lo más habitual un tejido (algodón, rayón, seda, lycra, gasa...) aunque también puede ser de papel (papel vegetal, de calcar, continuo...) y de plástico (PVC, policarbonato, plexiglás...). El material y el grosor modifican la percepción de la sombra y tiene mucha importancia en el efecto obtenido.

3- EL OBJETO DE PROYECCIÓN

El objeto de proyección es el tercer elemento, la fuerza que posibilita la existencia de una sombra.

Nuestra primera sombra es la del cuerpo, del cuerpo a la mano, de la mano a la silueta y de la silueta a la marioneta. Así la marioneta ha sido y es hoy en día en el teatro de sombras tradicional el elemento fundamental de la acción teatral.

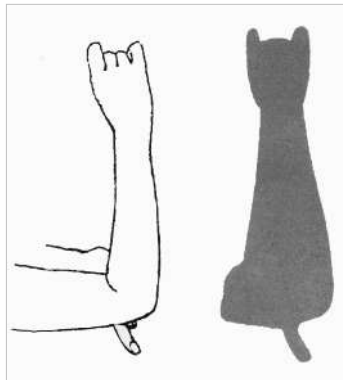
Sin embargo, el teatro de sombras contemporáneo de nuevo abre las posibilidades y encuentra en casi cualquier objeto una posibilidad expresiva a través de su sombra.

Los objetos de proyección pueden ser opacos o traslúcidos, con mayor o menos intensidad. De ello dependerá el tipo/color de sombra que obtengamos.

- Cuerpos: sombras corporales donde podemos incorporar máscaras, disfraces y elementos transformadores para modificar nuestro perfil. Esto ayuda a la transformación en distintos personajes. Probar, experimentar ¿qué pasa si me pongo la papelera en la cabeza? También el uso de varios cuerpos para crear figuras.
- Manos, ya vimos las posibilidades de las sombras con las manos.
- Marionetas – títeres planos de sombras de los que hablaremos en detalle y profundidad en la lección siguiente.
- Objetos cotidianos susceptibles de producir sombras y efectos completamente diferentes al objeto en sí. Todo aquello que tenga huecos, materiales traslúcidos, calados, etc puede dar sombras bellas.

El cuerpo es opaco, no deja pasar la luz. Los objetos opacos absorben la luz, entonces la luz desaparece y la sombra se torna negra.

El color se consigue introduciendo acetatos o celofanes de colores en los calados o también con pinturas traslúcidas, como las lacas de bombilla.

4- LA MÚSICA

La música no es un elemento propiamente dicho de la producción de la sombra pero sí del Teatro de Sombras. Podríamos incluso decir por nuestra propia experiencia que la importancia de la música es semejante a la parte visual.

El sonido, tiene mucha afinidad con la sombra. Al igual que esta viaja a través del aire y se expande en el espacio. Es en el aire que la sombra y el sonido se encuentran y entran en relación. En el teatro de sombras lo sonoro dialoga con lo visual, no es un accesorio opcional, sino un auténtico interlocutor con el cual mantiene un vínculo privilegiado.

En el teatro de sombras tradicional la voz del *dalang* y la música son partes integrantes del evento teatral. La música es importantísima.

Por ejemplo en el caso de Java (Indonesia) la orquesta del *gamelan* y la voz del *dalang*. En el teatro de sombras contemporáneo tiene un papel muy importante también, por un lado, tiene una función organizadora de los tiempos y de los ritmos de la animación, por otro, la música puede llegar a desarrollar un rol determinante en el diseño dramático de un espectáculo de sombras.

La música puede llegar a ser un auténtico texto. Una gran cantidad de espectáculos de teatro de sombras actuales se construyen por completo basándose en un texto musical.

