

SOMBRAS DEL MUNDO

un espectáculo de sombras que asombra a niños y mayores

سومbras

Producción: <http://www.asombras.com>

PROVERSUS

Distribución: <http://www.proversus.com>

INDICE

1. Sombras del Mundo.....	3
2. Objetivos de la obra.....	4
3. El teatro de Sombras. Aproximación histórica.....	4
4. Las sombras y los niños.....	10
5. Actividades Sombras del Mundo.....	10
6. El Teatro de sombras como herramienta educativa.....	15
7. Bibliografía recomendada.....	18

1- SOMBRAS DEL MUNDO

Introducción

Sombras del Mundo es un espectáculo-taller que muestra a través de cuatro historias la evolución en el tiempo y el espacio del antiguo arte del teatro de sombras en el mundo.

De esta sencilla y divertida manera los niños se introducen en el mágico mundo de las luces y las sombras, a la vez que aprenden la riqueza y variedad de otras culturas del mundo.

Sinopsis

Petruk, auténtico Sombrero (el que hace sombras) viaja por todo el mundo con su escurridizo burro Curro y una vieja maleta llena de marionetas de países lejanos. Su misión es enseñar a niños y niñas de todo el mundo el oficio de Sombrero, para lo que han de aprender tres importantes lecciones:

1. Conocer la historia del Teatro de Sombras. Petruk y el burro Curro, les contarán de una manera divertida y didáctica el viaje de las sombras desde China hasta Europa, pasando por India y Turquía, utilizando marionetas, músicas y breves historias originales de cada país.
2. Construir una marioneta de sombras.
3. Ver su mágica proyección.

La actividad culmina con el nombramiento oficial de los nuevos **Sombreros del Mundo**.

Ficha Artística:

- Dirección Artística: Alexandra Eserverri.
- Guión original: Iñigo Postlethwaite.
- Diseño de la escenografía y títeres: Alexandra Eserverri. (Utilización de títeres tradicionales originarios de India, Indonesia, China y Turquía).
- Música "Sombras del Mundo": Enrique Yuste.

2- OBJETIVOS DE LA OBRA

El objetivo general de la obra es conocer el antiguo y desconocido oficio del Sombrero, lo que implica:

- Aprender la historia del Teatro de Sombras incluyendo los siguientes aspectos:
  1. Geográfico, el viaje del Teatro de Sombras desde China hasta Europa.
  2. Temporal, evolución en el tiempo del Teatro de Sombras.
  3. Formal y técnico, cómo y con qué medios (luces, pantallas, marionetas...) se hace Teatro de Sombras en el mundo.
  4. De contenido, sobre qué tratan las historias.
- Despertar la creatividad y facilitar la expresión del niño sirviéndose de la Sombra:
  1. Construyendo una marioneta.
  2. Construyendo un teatrillo de sombras.
  3. Creando una historia y representarla

3- EL TEATRO DE SOMBRAS. APROXIMACIÓN HISTÓRICA

Podemos imaginar el asombro del hombre prehistórico cuando, con el fin de calentarse en la oscuridad de la noche invernal, acercó las manos a la hoguera y descubrió su sombra sobre la pared de la cueva. Cual fue su sorpresa al ver cómo aquella parte tangible de su cuerpo hacia aparecer su réplica intangible bajo los efectos de la luz que despedía el fuego.

La sombra impalpable y la realidad corpórea, a la vez antagonistas y al mismo tiempo inseparables, se sumergen en antiguas corrientes del pensamiento en las que la unión de lo material y lo inmaterial participa de una particular visión del mundo. Así, la concepción de Platón por la que nuestro universo visible es la sombra de otro universo más real, situado más allá de nuestra percepción sensible.

El teatro de sombras es una de las más antiguas, exquisitas y populares formas de teatro del mundo. Sus orígenes se pierden en los mitos y leyendas de Asia, enmarcado en el ritual y la ceremonia, sirviendo de vínculo entre lo sagrado y lo profano, a través de sabios hombres al servicio de esa unión.

LAS GRANDES TRADICIONES

El Teatro de Sombras Chino.

Data de la dinastía Han, hace dos mil años. Se dice que el teatro de sombras chino fue el primero de todos (de aquí el origen del nombre que se utiliza al hablar del teatro de sombras general, sombras chinas), junto al de la India y al del Sudeste asiático. Sin embargo, este género denominado Ying-Xi adquiere su importancia en China en el siglo X, en un momento de cambio en el que se desarrolla el arte burgués

por todo el país. El teatro salió de la corte para representarse en la calle y aunque no existen pruebas, el hecho de que fuera celebrado en la corte, reservado para el Emperador-Dios y una élite privilegiada, lleva a pensar que estas representaciones estaban ligadas a un ritual.

Al llegar a la calle, las representaciones se van a llevar a cabo bajo pequeñas carpas y van a entrar a formar parte de una temática surgida del patrimonio popular, de la epopeya y leyendas. La historia de esta tradición explica que los espectáculos se celebraban con ocasión de fiestas en las ciudades o el campo, donde eran dedicadas a divinidades protectoras de la recogida del cereal. También podían ser representadas para conmemorar un nacimiento, una boda o un funeral. Se utilizaba cada vez que se necesitaba comunicar con lo sagrado.

Según estudios de eruditos chinos, al principio las siluetas eran recortadas en papel de arroz y destinadas a ser destruidas. La fragilidad del material y su carácter efímero inclinan a creer que este teatro proviene de un rito religioso o mágico. Los espectáculos cobran vida en una pantalla de seda blanca, denominada "sombrija", iluminada en los orígenes con lámpara de aceite, donde un manipulador y dos o tres ayudantes, mueven personajes con articulaciones complejas. Alrededor del teatro de sombras, los músicos acompañan a los cantantes con instrumentos como flautas, conchas, la trompa, el violín chino y los gongs.

El teatro de sombras se extendió por toda China y se diversificó al contactar con las diferentes provincias. Las figuras en su inicio fueron de papel recortado y pintado, más tarde fueron confeccionadas con piel de asno, cordero o búfalo. El cuero era trabajado hasta obtener una piel fina y rígida que tuviera el máximo grado de transparencia. Después, las pieles eran recortadas y pintadas. Una vez secas, se les aplicaba una especie de barniz con base de aceite para mantener el brillo de los colores y conseguir una mayor rigidez.

Estas siluetas tenían tamaños muy diferentes según las comarcas. Antiguamente, en la ciudad de Sezuan, tenían unos ochenta centímetros, y unos veinte, las de Pekín.

Es sabido que los intérpretes de la antigua ópera de Pekín se van a inspirar mucho en los movimientos de brazos de las sombras, así como el maquillaje de los actores, tienen los mismos códigos. El rojo simboliza un personaje de buen carácter, el negro los que tienen fuerza y coraje, el verde representa a los espíritus y demonios.

Teatro de sombras en la India

De norte a sur, de este a oeste, el teatro de sombras se presenta en gran número de estados de la India. Son conocidas, entre otras, las sombras de Kerala, las de Karnataka, de Orissa, de Malabar y las de Andhra Pradesh.

Se dice que las sombras de Malabar son las más interesantes de la India porque han guardado las tradiciones ancestrales de este arte. El teatro de sombras de Malabar es únicamente religioso se representa en el interior de los templos, por la noche, en una época determinada del año (la primavera), sin que sea necesaria la presencia de público. La presencia de los dioses es suficiente para que la ceremonia pueda obtener sus efectos benéficos.

El conjunto de la obra, extraída del Ramayana (la epopeya sánscrita que por sí sola tiene autoridad religiosa) duraba anteriormente cuarenta y una noches. En la actualidad, es poco frecuente verla íntegra. El ciclo más habitual no supera las veintiuna noches, en las que el narrador relata la vida del rey Rama, encarnación de Vishnu, la divinidad del principio de la conservación del mundo. El poema es representado en una gran pantalla por medio de figuras recortadas en piel, de color variable según el carácter del personaje: azul para Rama y dorado para Sita.

En el templo, la ceremonia va precedida de los ritos tradicionales, en los que el narrador rinde homenaje a las divinidades del panteón hinduista. Participan músicos con tambores y címbalos, y el oráculo del templo y el objeto fundamental: la lámpara de cobre, símbolo de la luz divina que da vida a las figuras.

Otra tradición de gran belleza son las sombras de Andra Pradesh, consideradas las más grandes del mundo. De dimensión casi humana, ya que los dioses y los héroes pueden alcanzar un metro cincuenta de altura. Este teatro de sombras nació doscientos años antes de nuestra era. Tras los rituales de evocación a Ganesha, el dios de cabeza de elefante, la ceremonia comienza en el interior del templo.

Durante nueve noches, del crepúsculo al alba, las figuras transparentes y decoradas con pintura vegetal de Andra Pradesh, hacen revivir los grandes mitos hinduistas sobre una pantalla de tres metros de altura por seis de largo iluminada por la lámpara de aceite. Se representa un extracto del Mahabharata, que narra la pasión de Keechaka por Draupadi, la esposa de los cinco hermanos Pandavas. Lo que más impresiona, es la extraordinaria escala de colores que despliegan las sombras de estas figuras articuladas en los hombros, las rodillas y en la cintura.

Las sombras de Andra Pradesh, a diferencia de las del teatro chino, no se destacan de forma precisa sobre la pantalla. Aquí, la luz no prende siempre con la misma potencia en todas las partes de la figura. Los diferentes contornos de la sombra aparecen en forma de grandes o pequeñas oleadas según si la figura se aleja de la pantalla o se acuesta sobre ella.

Los ejecutantes danzan al ritmo de la manipulación, golpean con sus talones sobre un suelo de madera, creando una resonancia particular que, mezclada con los cantos y la orquesta, hace entrar al público en una especie de estado hipnótico. Se puede llegar a ver a los manipuladores, poseídos por los personajes llegando a un verdadero éxtasis. El objetivo se ha conseguido: los dioses han bajado al teatro de sombras para descubrirnos las secretas verdades del mundo.

Las sombras en Indonesia

Este teatro, denominado Wayang Kulit, se importa de Java, donde ya existía en el año 840 y llega a Bali donde, a partir del siglo XIII, adquiere una estética más realista que la de la isla vecina. El Wayang Kulit forma parte de las ceremonias religiosas de los Dewas (dioses y antepasados deificados, soporte del culto a los muertos en los ritos de iniciación de los adolescentes y en los de consagración de

los sacerdotes), así como en las ceremonias de exorcismo o de prevención contra los malos espíritus. En estas ocasiones con el fin de que la función litúrgica obtenga el objetivo deseado, la ceremonia del teatro de sombras se envuelve de una infinidad de códigos y de símbolos que tienden a integrar a la comunidad en un sistema ordenado, capaz de protegerla y de conducirla, a través del ritual, a la purificación y regeneración de nuevas fuerzas.

Las sombras indonesias son la representación simbólica del cosmos: la pantalla representa el mundo y la atmósfera, mientras que el Damar (la lámpara) es la referencia eterna del sol. Delante del manipulador (Dalang) sentado en posición de loto, se encuentra el tronco de platanero que representa a la tierra y donde el oficiante, en el transcurso de la representación, plantará o retirará la varilla principal de sus figuras. Otro elemento icónico es el Kayon, tiene la forma estilizada de un gran árbol y aparece obligatoriamente al principio y al final de cada sesión, así como en otros momentos preciosos de la ceremonia con el fin de marcar los episodios cíclicos de este teatro. Está todo recogido en él el fuego, la tierra, el agua, las plantas. ES el principio y el fin de la obra, y según lo que esté sucediendo se coloca a la izquierda (el mal) o a la derecha (el bien) de la pantalla, al final queda en el centro ya que logra el equilibrio entre los mundos. Tiene un carácter misterioso, sagrado y mágico, el Kayon es la figura que simboliza la fuerza sobrenatural del Wayang Kulit que, según se dice en Bali, hace posible la aparición del mundo de los inmortales, de los muertos llevados a la existencia a través de sus sombras.

Para devolver la vida a los muertos y hacer aparecer a los dioses y a los héroes del panteón hinduista, hay que recurrir al Dalang que ejerce de intermediario entre el mundo de los hombres y el de los espíritus. Es el Dalang el que sabe recrear el espacio y el tiempo sagrado en el que coincide toda la complejidad de los tipos humanos y los diversos caracteres de los dioses. El Dalang necesita pasar por un largo periodo de aprendizaje para integrar las leyes del Wayang, su filosofía mística, el conocimiento íntimo de los personajes, la música, la voz...

Se narran episodios extraídos de los poemas épicos del Ramayana y del Mahabharata. El Dalang se concentra y reza antes de cada sesión, expresa los diálogos con una voz venida de lejos, como si fuese un canto cortado por largas lamentaciones y gritos sordos.

En una atmósfera cargada de perfumes de incienso que emanan de cestos llenos de flores secas, aparecen las ciento veinticinco figuras que componen el Wayang Kulit (los buenos situados a la derecha de la pantalla y los malvados a la izquierda). Son figuras recortadas y perforadas en piel. El cuerpo, los brazos, el peinado y la cara tienen un delicado trabajo de orfebrería.

El teatro de sombras indonesio no estaría completo sin el Gamelan (la orquesta), compuesto esencialmente de percusiones (gongs, metalógonos y xilófonos) que participan en el desarrollo de la ceremonia. La música proporciona el instante ideal de comunicación con lo trascendental, contribuyendo al cumplimiento del ritual, cuya función tiene como objetivo que la comunidad, ahora serena y despejada, recupere nuevas energías y pueda emprender otra vez el camino de un nuevo ciclo.

El teatro de sombras turco: Karagoz

Aunque el teatro de Karagoz conserva algunos vestigios de sus orígenes religiosos, se distingue de las demás sombras de Asia por su gran carga social y política. Al contrario que las otras formas de sombras, no han extraído su temática de la

religión sino que aporta su vena creativa y satírica sobre la sociedad islámica.

Citado por primera vez en el siglo XIV el teatro de sombras turco se encuentra en otros países musulmanes como Siria, Egipto, Irán, Argelia, y Túnez donde su presencia ha perdido mucho terreno.

Las figuras están hechas de piel de asno, se pintan con tonos vivos que se distinguen a través de la pantalla, iluminada antiguamente por una lámpara de aceite. Cada personaje tiene su movimiento específico. Cada personaje puede mover la cabeza, el busto, las piernas, las manos, pero raros son los que tienen el brazo articulado. La excepción es Karagoz, el héroe de este teatro, cuyo brazo es utilizado para seducir y para apelar a sus enemigos.

En el corazón de la pantalla se encuentra la plaza pública, donde acuden todos los personajes del barrio. Se encuentran allí los personajes de la sociedad musulmana bajo el imperio otomano: los personajes históricos árabes, los ricos, los devotos, los libertinos, extranjeros, el juez, el médico, el comerciante...y toda la gente humilde del pueblo, como Karagoz y su amigo Hacivat, la inseparable pareja siempre en constante oposición.

Si Hacivat es reflexivo, lógico, sabio, Karagoz es impulsivo, intuitivo, inculto. El saber enciclopédico de Hacivat y la ignorancia del pueblo, encarnada por Karagoz, son los dos antagonismos que este teatro une en el interior de una estructura totalizadora de las diferencias.

Identificado con el alma popular, el teatro de Karagoz parodia su propia realidad, haciendo de la farsa y de la risa un medio de exorcismo y un poderoso agente de realización personal y colectiva.

La gran personalidad de este arte ha permitido ser unas de las formas dramáticas más capaces de convivir con el Islam.

Las sombras europeas

La pasión por los juegos de sombras conocidos en Oriente antes de Cristo, se despierta en Europa a finales del siglo XVIII, promovida por el descubrimiento, en el siglo anterior, de la *linterna mágica* por parte del Padre Kircher. Las proyecciones de linternas mágicas y de sombras se van afianzando poco a poco y se convierten en una auténtica moda en el siglo de las luces, considerado también como el siglo de la silueta de papel recortado. Las figuras, negras sobre fondo blanco fueron utilizadas en la confección de retratos personales y en la creación de personajes y decorados que construían verdaderas escenas de teatro de sombras en las pequeñas pantallas. Al mismo tiempo los denominados *teatros de salón* comienzan a multiplicarse en las casas burguesas de París, donde se comienzan a pulir los montajes y los diálogos del texto.

En la misma época se hacían en Francia proyecciones de sombras humanas en pequeños teatros de aficionados. El entusiasmo del público fue tal que, más tarde, en el romanticismo, pasaron a presentarse en los escenarios profesionales, donde se van a mantener durante largas temporadas.

Es el francés Seraphin quien, a finales del siglo XVIII, crea auténticos espectáculos con siluetas que, al principio, realiza cortando finas chapas de hierro y

montándolas sobre un pedestal. Por un estrecho canal se deslizaban ante el distinguido público del Palais-Royal. Este teatro va a tener un éxito enorme y va a desarrollar, durante cerca de un siglo, un arte muy sugestivo, lleno de humor, inspirado en temas populares, acompañado de canciones y música.

Unas décadas después de Seraphin, el francés Lemercier de Neuville conoce la gloria, cambiando la estética de las siluetas, decorándolas con vestidos y cabellos.

En Cataluña en el siglo XIX comienzan a multiplicarse los espectáculos de sombras en los salones de las casas burguesas y aristocráticas de la ciudad condal.

Esta costumbre alcanzó tanta popularidad que va a extenderse por todo el país gracias a la edición de figuras de teatro de sombras, muy similares a las ediciones francesas del mismo tipo.

En 1887 Rodolphe Salis crea el cabaret parisino del Chat Noir, en Montmartre en un momento de cambio y renovación teatral. En 1897 el Chat Noir da un nuevo impulso al teatro de sombras gracias al pintor decorador Jacques Rivière, maestro de este género, y al dibujante Caran D'Ache. Si bien resulta difícil dar ahora una idea justa de aquellos espectáculos, sabemos que una clave de su éxito eran los comentarios sobre la actualidad y las improvisaciones, que perpetuaban la tradición de los antiguos titiriteros.

El Chat Noir inspiró otras aventuras y se estrenaron importantes espectáculos, como *Navidad*, de Vincent Hyspa, con colaboración de Eric Satie para la música y de Miguel Utrillo para la confección de sombras y decorados. La guerra de 1914 acabó con la actividad de los cabarets y estos teatros fueron desapareciendo.

En las primeras décadas del siglo XX, la presencia de los nuevos medios de comunicación de masas se van a hacer evidentes en el estado español, el teatro de sombras pierde su audiencia y se va a convertir en ambulante.

Así se mantendrá hasta que las nuevas corrientes renovadas de los años setenta vana hacer florecer, grupos de notable creatividad.

En la **actualidad**, después de años de intercambios internacionales, después del esfuerzo que se pone en la documentación, la publicación y la pedagogía, hay compañías españolas que demuestran su profesionalidad, situadas entre la tradición y la modernidad. Sin embargo aunque hoy en día en occidente las sombras no hacen referencia a fuerzas misteriosas, continúan jugando el rol de ventana abierta para la imaginación y se nos muestran como pistas del inaccesible más allá. Un espectáculo de sombras es siempre un emotivo y conmovedor encuentro ya que utiliza el lenguaje audiovisual, del que también se sirven el cine, la televisión y los videojuegos. Pero hay una diferencia sustancial. Mientras estos últimos lo dan todo hecho, las imágenes del teatro de sombras son por el contrario sutiles, efímeras e invitan a la creación y a la imaginación.

4- LAS SOMBRAS Y LOS NIÑOS

"Hay pocas cosas, creo yo, tan fascinantes y misteriosas para los niños como las sombras. Una sombra es al mismo tiempo real e irreal, es algo objetivo, pero que, sin embargo, no muestra ciertas características que pertenecen a los objetos del mundo físico." Guido Petter

La combinación de luces, sombras, títeres, colores y música es un gran estímulo de la creatividad e imaginación que tienen los niños. No hay un solo niño que no quede asombrado por la aparición de las imágenes tras la pantalla, que no quede fascinado por lo que habrá detrás de ella.

5- ACTIVIDADES PROPUESTAS DE SOMBRAS DEL MUNDO

ANTES DE VER LA OBRA

Ejercicios para familiarizarse con la Sombra.

PREGUNTAS acerca de la sombra como introducción:

1. ¿Has visto alguna vez una sombra?
2. ¿La puedes coger y metértela en bolsillo?
3. ¿Donde has visto tu sombra alguna vez?
4. ¿Te puedes separar de tu sombra? ¿y si corres muy rápido?

Descubrimiento de nuestra Sombra:

1. Salimos al patio y nos colocamos en distintas posturas con respecto al sol:
  - si me pongo de frente al sol ¿dónde está mi sombra?
  - Si me pongo de perfil ¿dónde estará?
  - Y si me pongo de espaldas al sol ¿dónde está mi sombra?

Si se mueve el objeto, estando quieta la luz, se mueve la sombra.

¿cómo es la sombra?

- Intenta tocar la sombra, ¿qué tocas?
- prueba a oler la sombra, ¿a qué huele?
- ¿te la puedes comer?
- la sombra, ¿cómo suena? Prueba a moverte a ver si suena algo, a saltar a correr.

2. En parejas uno se queda quieto en un sitio con su sombra delante de él y marca con una cruz en el suelo donde están sus pies, el compañero dibuja la sombra en el suelo. Volvemos a las dos horas y nos colocamos en el mismo sitio donde marcamos la cruz y comprobamos si la sombra está en el mismo sitio, ¿se ha movido la sombra? ¿qué se ha movido? El sol, la luz.

Si se mueve la luz, aunque tu te quedes quieto se mueve la sombra.

3. Ya en el aula jugamos a mover la luz utilizando linternas. Uno hace de sol con la linterna y los demás se quedan quietos mirando su sombras moverse.

Creación de figuras con las manos: Sombras Chinescas

Ejercicios de calentamiento de las manos:

- Arpeggio de los dedos: tendemos la mano hacia delante, unimos la yema del pulgar con la del índice, después con la del corazón, la del anular, y finalmente con la del meñique; en este punto repetimos el recorrido al revés: meñique, anular, corazón e índice. Realizamos este ejercicio muchas veces, tratando de aumentar de forma progresiva la velocidad del movimiento.
- Garra: se doblan todos los dedos a la vez. De forma que la tercera falange de toque con la primera.
- Levantamiento alterno: se ponen las palmas de ambas manos sobre la mesa, siguiendo un ritmo determinado, se levanta cada dedo sucesivamente, manteniendo el resto de la mano, la palma y la muñeca inmóviles.
- Movimiento del pulgar: se aleja el pulgar de la palma y a continuación se vuelve a acercar rápidamente, repitiendo el movimiento varias veces. Se mantienen el índice, el corazón, el anular y el meñique cerrados en un puño, se aleja y se acerca el pulgar, repitiendo el movimiento varias veces también. Se acerca la yema del pulgar a la base del meñique y después se aleja, repitiendo el movimiento tantas veces como creamos necesario.

Ahora ya estamos preparados para crear con las manos figuras en sombra y darles vida, representaremos distintos animales. Para iluminar nos ayudaremos de un proyector de diapositivas, un retroproyector, o un foco contra la pared. Es conveniente que el profesor/a haya practicado las figuras para poder mostrarlas.

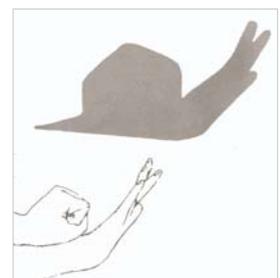
• El cangrejo

Con las manos orientadas hacia la luz, cruzamos las manos a la altura de las muñecas. Arqueamos los dedos de ambas manos, como si quisiéramos agarrar algo, mantendremos los dedos bien separados y flexionaremos los pulgares, ocultándolos tras las respectivas palmas. Con cambios rápidos de dirección de la figura y una agitación de los dedos conseguiremos crear el efecto.

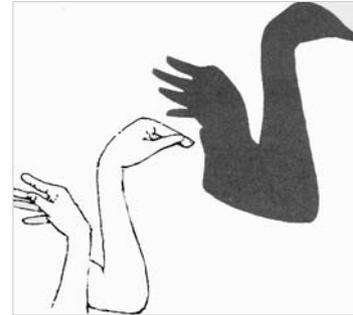
• El caracol

Esta imagen se realiza con las dos manos. Estiramos la mano derecha con la palma abierta y arqueamos la muñeca hacia arriba. Mantenemos unidos entre sí el dedo meñique y el anular, separándolos ligeramente del grupo compacto formado por el índice y el corazón. Desplazamos ahora un poco el grupo meñique-anular hacia delante. Cerramos la mano izquierda en un puño y la colocamos sobre la raíz de la muñeca derecha, ya tenemos el caracol.

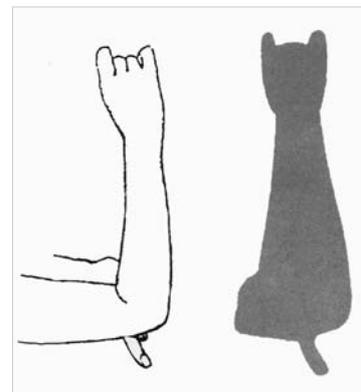
- El cisne

Colocamos el brazo izquierdo con la manga arremangada hasta el hombro. Doblamos el codo de manera que forme un ángulo de 90°. Flexionamos la muñeca hacia delante y mantenemos los dedos de la mano (excepto el pulgar) próximos y ligeramente arqueados; acercamos ahora la punta del pulgar al índice. Ponemos el antebrazo derecho en posición vertical y lo acercamos por encima del codo, al brazo previamente colocado, de manera que de este último sobresalgan la mano, la muñeca y un pequeño segmento del antebrazo. Doblaremos la muñeca hacia nuestra izquierda y mantendremos los dedos de la mano muy separados.

- El gato

Esta figura se realiza con las dos manos un antebrazo. Mantenemos el antebrazo levantado en e centro de la escena (el derecho o el izquierdo, indistintamente). Cerramos la mano en un puño, adelantamos los nudillos centrales del índice y del meñique respecto a los demás dedos. Haremos que un dedo cualquiera de la otra mano sobresalga por debajo del codo, a modo de cola.

- Las palomas

Se trata de una figura que puede realizarse con las dos manos. Abrimos bien ambas manos: la derecha ofrece la palma a la luz. Mientras que la izquierda ofrece e dorso. Uniendo la punta del pulgar derecho con la del meñique izquierdo (reproduciendo el gesto que suele acompañar a la expresión de burla). En este punto, separamos los dedos de modo que formemos dos bloques compactos: el meñique se pega al anular y el corazón al índice.

DESPUÉS DE VER LA OBRA

1. Comprensión

Preguntas:

- ¿qué es un sombrero?
- ¿Dónde empezó el viaje del Teatro de Sombras?
- ¿por qué países pasó?
- China
  - ❖ ¿por qué estaba triste el emperador Wu-Ti?
  - ❖ ¿quién le ayudó?
  - ❖ ¿cómo lo hizo?
- India
- Turquía
- Europa

Los personajes:

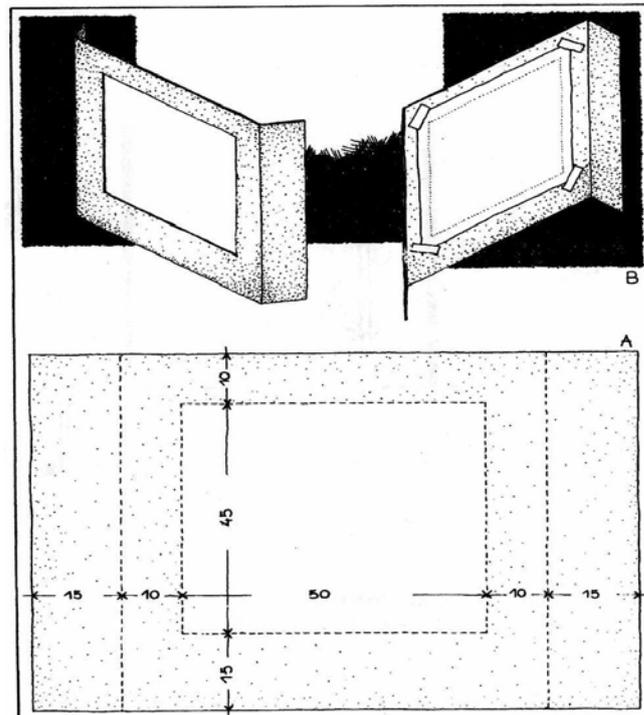
Pega en tu cuaderno los personajes de las historias y escribe su nombre y el país al que pertenecen.

Emperador Wu-Ti
 Bhima
 Nasrudin y Karagoz
 Petruk y Curro Burro

2. Trabajo plástico

- A la marioneta que nos hemos llevado del espectáculo le vamos a poner color. Para poner color debemos recortar el lugar donde queremos que vaya el color y pegarle papel celofán de color.
- También podemos fabricar una nueva marioneta con cartón y celofanes.
- Jugamos a presentar a nuestra marioneta. Los demás niños pueden hacerle preguntas como ¿quién eres? ¿dónde vives? ¿Qué te gusta hacer?
- Fabricación de un teatrillo de sombras de cartón.
  - ❖ Un marco frontal de 70X70 cm con una abertura de pantalla de 50cm de longitud por 45 cm de altura.
  - ❖ Dos partes laterales de 70X15 cm destinados a garantizar la estabilidad.
  - ❖ La pantalla puede ser de tela o de papel vegetal sujeto al marco de cartón con cinta adhesiva.

3. Creación de una historia: dramatización por grupos.

Por grupos de cuatro niños elegirán un país con su respectiva historia e inventarán la continuación de la historia. Escribirán la historia, después el guión y pasarán a representarla en su teatrillo con sus marionetas. Cada historia tendrá necesidades de escenografía diferentes, así que se procederá a su fabricación ayudándonos del cartón y el papel celofán.

6- EL TEATRO DE SOMBRAS: HERRAMIENTA EDUCATIVA

¿Por qué Teatro de Sombras para educadores?

La sombra por sus características físicas es un elemento muy especial de nuestra vida y nos lleva a un lado misterioso, mágico, profundo dentro de nosotros. El lenguaje de las imágenes entra en el niño de forma directa, emocional e intelectualmente, consiguiendo un aprendizaje integral.

Sobre el niño ejerce una atracción fascinante, con lo que puede ser utilizado por el educador como instrumento para transmitir valores, ideas, representar conflictos de la clase, el cuidado con la naturaleza, los animales, el respeto, la amistad, el compromiso, el esfuerzo y todo lo que se pueda imaginar. Un ejemplo pueden ser las Fábulas de Esopo que son muy instructivas y fáciles de representar.

La otra manera de utilizar el teatro de Sombras es haciéndoles partícipes, enseñándoles a jugar con la sombra. Aquí los beneficios para el niño son múltiples:

- El teatro de sombras es accesible a todos, no es necesario ser un artista o un gran dibujante.
- Invita al juego y la experimentación, el estar trabajando con los sentidos lo que veo, lo que eso me produce, lo que siento, ese es el fluir creativo. Invita a crear.
- La combinación de teatro y sombras lo hace muy completo ya que hay posibilidades de trabajo plástico, corporal, y verbal, elaborando y expresando sus necesidades a través de estos lenguajes.
- Como cualquier otra forma de teatro, es en cierto sentido terapéutico, ya que se expresan a través de sus personajes.
- El niño trabaja en grupo, se siente valorado, responsable e importante ya que el papel de cada uno es único y especial.
- El sentirse capaces, valorados, ver que lo que hacen se respeta les da confianza y seguridad.
- Te abre a las emociones, a sentir a estar presente a ser ingenioso y a resolver formas de contar. Es creativo y práctico al mismo tiempo

Y por último, desde nuestra experiencia, algunos consejos metodológicos a la hora de trabajar el teatro de sombras con niños:

- Recordar que la creación ha de seguir unas fases: primero apertura, experimentación, libertad, aceptar todo lo que el niño hace y construye sin juzgar. Después poco a poco, concretar, elegir, cerrar posibilidades y fijar la historia y cómo se ha de contar. Ensayar y representar.
- En las sombras, todo vale, todo está bien. Es muy importante dejar al niño expresarse libremente sin tener una idea preconcebida de lo que debe o no debe hacer. Así les daremos confianza y perderán algo el miedo a lo que piensen de ellos.
- La importancia del proceso creativo, no sólo el resultado.
- **Y ante todo jugar, disfrutar y divertirse.**

Juegos y Actividades

Infantil

Las sombras pueden ser un recurso básico en la escuela infantil tanto como medio expresivo como elemento motivador para el profesor.

En esta etapa el trabajo con su propio cuerpo es fundamental, a través de juegos de acertijos, imitaciones, disfrazándose tras la sábana.

El segundo paso sería el trabajo con objetos detrás de la pantalla. El juego con los objetos a modo de muñecos le ayudará a conocer la técnica de las sombras.

Una vez que hayan experimentado con el cuerpo y los objetos pueden empezar a elaborar figuras a modo de títeres. Para esta etapa la ayuda del profesor será fundamental en la resolución de los problemas técnicos como la pantalla, los decorados y las luces. El niño manejará figuras sencillas sin articulaciones.

Un trabajo interesante en la escuela infantil es la realización de teatrillos de ventana por parte del adulto para ser utilizados por los niños de manera espontánea, como juego al que siempre pueden recurrir.

El Teatro de Sombras puede ser utilizado en esta etapa como elemento motivador para plantear temas que de otra manera resultarían menos atractivos para los niños, sacar conflictos del aula...utilizando las sombras como elemento narrativo en manos del profesor el niño prestará toda su atención.

Algunos ejemplos:

-Adivina quién soy yo. Juego de identificación de sombras. Separamos a los niños, unos se van detrás de la pantalla y otros se quedan de espectadores. Los niños van pasando por turnos delante de la luz y los espectadores tienen que adivinar quién está detrás.

-Juegos de imitación de animales. Los espectadores tienen que adivinar qué animal están viendo en sombra.

-¿Qué es esto? Mostramos a los niños espectadores diferentes objetos, ellos tienen que adivinar qué es.

-El bosque. Separamos en dos grupos, unos se van detrás de la pantalla y otros se quedan de espectadores, los que están detrás hacen de árboles con sus cuerpos y los espectadores soplan fuerte haciendo el viento del bosque, los árboles detrás de la pantalla se mueven con el viento.

Primaria 6-8 años

A esta edad también es fundamental partir del trabajo corporal con objetos, muñecos y disfraces encaminándolo a la narración de historias para ir acercándonos a la narración con figuras planas.

En esta etapa la construcción de figuras puede ser más elaborada pues ya tiene un dominio mayor del dibujo. La historia puede partir de las figuras hechas por ellos o de un cuento colectivo.

El profesor puede seguir utilizando las sombras como vehículo narrativo propio.

Algunos ejemplos:

-Con una vela en el medio del aula y todos sentados alrededor, algunos niños se levantan y giran alrededor de ella. Observamos las deformaciones de la sombra

al acercarse y alejarse de la fuente de luz, cuándo son mayores y cuándo son menores.

-En parejas y con linternas frente a una pared blanca uno ilumina a otro y observan los cambios de la sombra proyectada en la pared.

-Juegos para clarificar los conceptos de opacidad y transparencia. Poner a disposición de los niños telas, papeles, plásticos, materiales perforados y traslúcidos para probar con su sombra detrás de la pantalla. Es importante la exploración y la manipulación con materiales para conocer qué sombra da cada material, ya que nos ayudará después a expresar mejor lo que queremos, cada historia puede exigir un material distinto.

-Juegos de imitación. Pueden representar oficios o animales y los espectadores tienen que adivinar qué oficio o animal está representando. De aquí pueden surgir pequeñas escenas en parejas o grupos. En estos juegos se puede trabajar con el cambio del frente al perfil y se puede añadir el disfraz incluyendo los materiales antes descubiertos.

-Las siluetas. Se dividen en parejas y se pone papel continuo blanco en la pared, un niño será el modelo y el otro el pintor, iluminamos el papel y el niño modelo posará quieto para que el pintor dibuje su silueta de la postura que ha elegido su modelo. Luego las recortan y las pegan en cartón para poder hacer siluetas y jugar con ellas.

-Los árboles y los pájaros. Jugamos detrás de la pantalla a que somos semillas y nos hacemos una bolita en el suelo, poco a poco la semilla crece y se convierte en árbol. Los niños ven el proceso de transformación de su sombra en la pantalla. Los árboles se mueven, luego aparece en un árbol un pájaro y empieza a volar, al final todos los árboles se convierten en pájaros.

-Los animales. Podemos enseñar algunos animales sencillos con las manos (araña, pato, pájaro...) y jugamos a adivinar ¿qué hace el animal? Los niños pasan por turnos detrás de la pantalla y hacen una acción sencilla y los demás adivinan.

-Creación de siluetas y decorados con transparencias, diapositivas pintadas con laca de bombilla o rotuladores permanentes.

Primaria

Se puede empezar a trabajar a partir del juego corporal con objetos investigando con las sombras y los materiales encaminando este trabajo a la narración de historias. Llegando así a la representación de un teatro de sombras con fondos (decorados) y figuras articuladas.

En esta etapa se plantea la necesidad de un guión donde se plasme lo que va a pasar y lo que se necesita para la acción. Surge la necesidad de crear escenografías que se pueden crear con distintas técnicas según el tipo de luz que se utilice, diapositivas, retroproyector, focos...llegando así a la representación integrada a partir de un guión.

Algunos ejemplos:

-Las siluetas de los diferentes objetos. Dibujamos sobre la pared iluminada sobre un papel blanco la silueta de diferentes objetos.

-La magia de las sombras. Juegos con linterna y objeto, transformando las dimensiones del objeto. Luego se puede proponer que a través del movimiento de la luz expresen diferentes estados de ánimo de ese objeto (miedo, alegría, enfado, sorpresa...)

- La vida de las manos. Por parejas pasan detrás de la pantalla y expresan diferentes estados de ánimo sólo con la postura y movimiento de la mano. Luego pueden desarrollar situaciones entre ellos, que una mano haga algo a la otra y esto provoque un estado de ánimo determinado. Se puede jugar con los opuestos, uno es valiente otro es cobarde, uno alegre otro triste...
- Creación de siluetas articuladas con colores y aplicación de materiales como telas, blondas, lanas...
- Creación de decorados con transparencias o diapositivas.

7- BIBLIOGRAFÍA

Educación:

- Comics, títeres y teatro de sombras. Carlos Angoloti. Ediciones de la Torre.
- Sombras chinescas. Atilio Mina. Ed. Vedechi.
- El teatro de sombras en la escuela. Soledad Martín Rodríguez, María Luisa Cabañas Marín, Juan José Gómez. Wanceulen Editorial Deportiva S.L.
- El Teatro de Sombras. Plan Vasco de Medios Audiovisuales. Departamento de Educación, Universidades e Investigación.