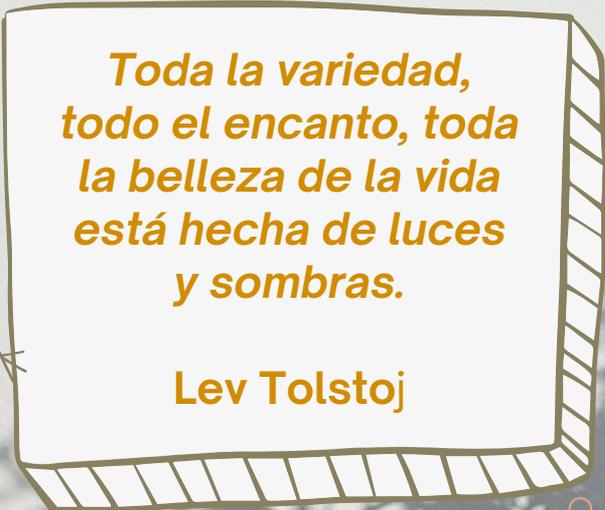

TEATRO DE SOMBRAS EN CONTEXTOS EDUCATIVOS

TEATRO DE SOMBRAS

*Toda la variedad,
todo el encanto, toda
la belleza de la vida
está hecha de luces
y sombras.*

Lev Tolstoj

MAVAVAVIO
TEATRO DE SOMBRAS

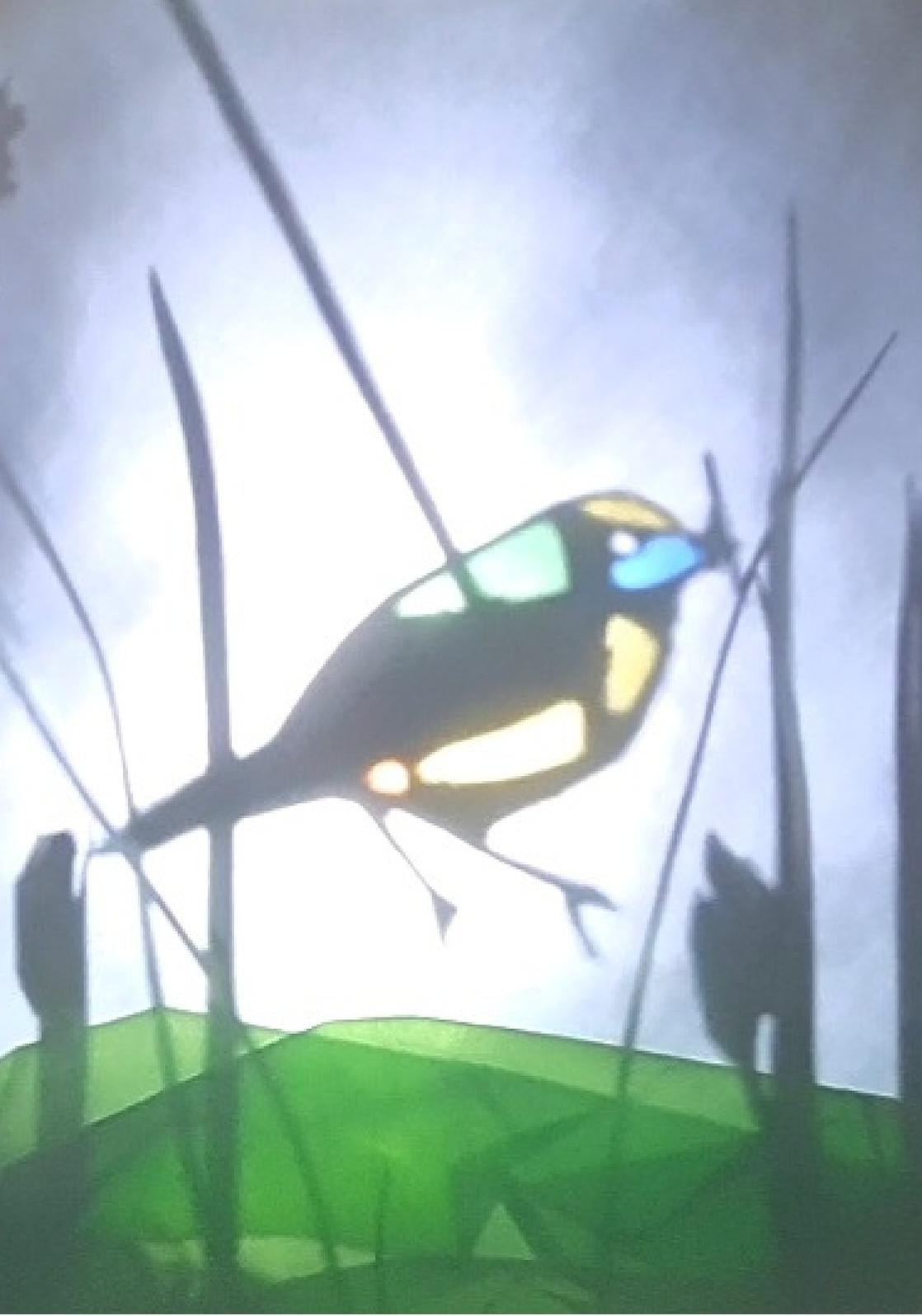

Taller Teatro de Sombras en Contextos Educativos. Valdivia, 2022.

¿QUÉ ES LA SOMBRA?

La sombra es una imagen oscura, generada por un cuerpo opaco, que por efecto de la luz se proyecta sobre cualquier superficie.

La sombra tiene características que la hacen ser atractiva. Es por esta razón que la consideramos como un elemento interesante de integrar dentro del ámbito educativo, a través del teatro de sombras o simplemente como un fenómeno a explorar dentro y fuera del aula.

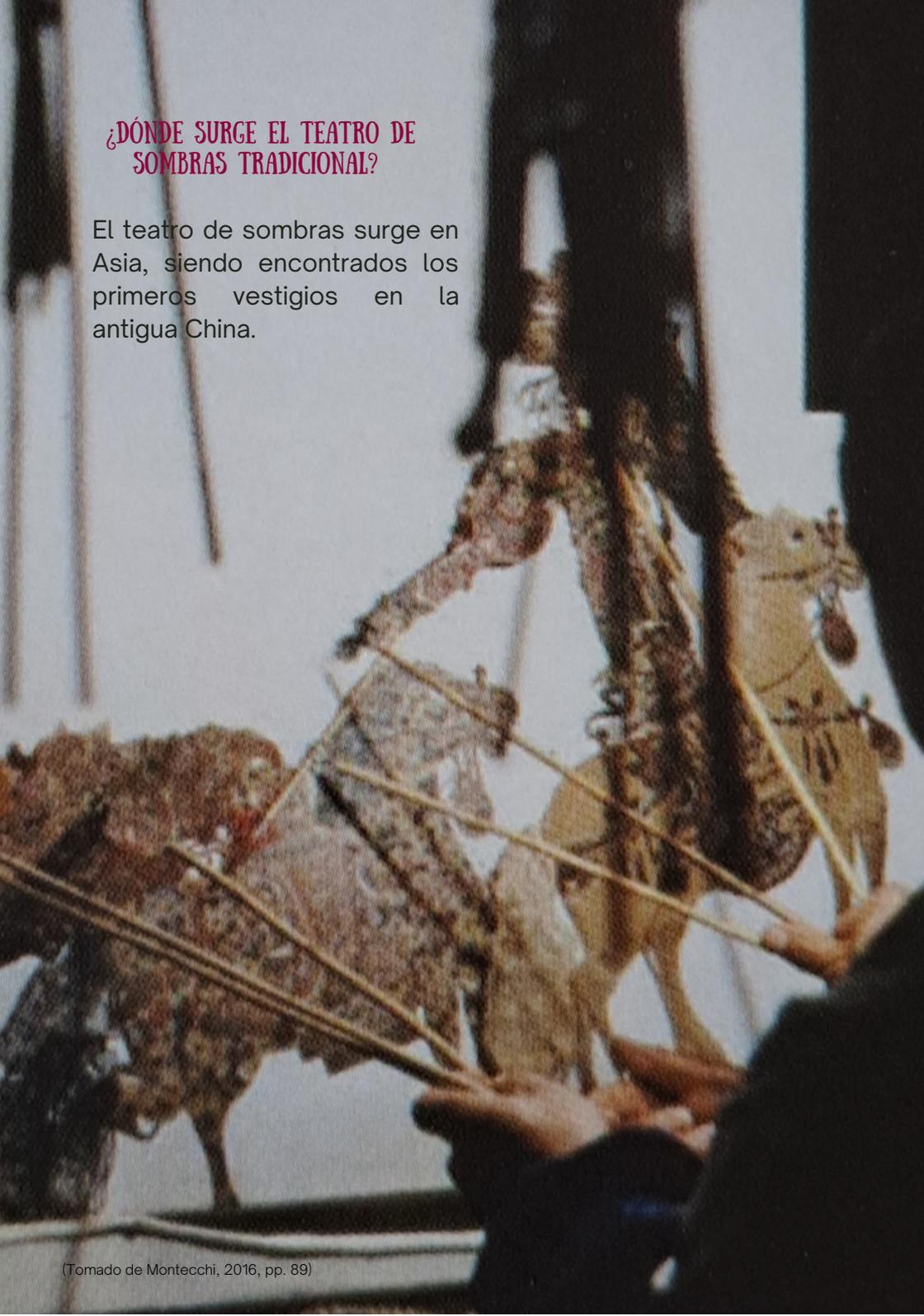
¿QUÉ ES EL TEATRO DE SOMBRA?

El teatro de sombras es un lenguaje escénico y una experiencia estética en donde se utiliza la sombra como un recurso expresivo, por tanto nos permite transmitir, interpretar, relatar y narrar historias, cuentos, leyendas, etc.

¿DÓNDE SURGE EL TEATRO DE SOMBRAS TRADICIONAL?

El teatro de sombras surge en Asia, siendo encontrados los primeros vestigios en la antigua China.

TEATRO DE SOMBRAS TRADICIONAL CHINO *

El Teatro de Sombras tiene una larga historia y constituye un arte muy popular en China. Los registros históricos dicen que apareció en la zona sur de este país.

Hay registros que vinculan el origen del teatro de sombras con el budismo. En la Dinastía Tang, la más tradicional dentro de la historia de China, se describe a monjes budistas recitando Sutras con ilustraciones e imágenes iluminadas en faroles.

EXPANSIÓN DEL TEATRO DE SOMBRAS - ASIA

El Teatro de Sombras se extendió desde China hacia los países vecinos tales como India, Tailandia, Java, Bali, Birmania, Indonesia, entre otros.

En cada cada lugar de Asia se desarrollo de una manera diferente, aportando cada cultura con algún elemento distintivo. Sin embargo cada una de estas culturas mantuvo la conexión de sus representaciones con el ámbito religioso.

El teatro de sombras también se desarrolló en países árabes tales como Persia y Egipto, y en otros como Grecia y Turquía.

(Tomado de Montecchi, 2016, pp. 78)

(Tomado de Montecchi, 2016, pp. 92)

(Tomado de Montecchi, 2016, pp. 89)

(Tomado de Montecchi, 2016, pp. 58)

TEATRO DE SOMBRAS EN EUROPA

(Tomado de Montecchi, 2016, portada)

(Tomado de Montecchi, 2016, pp. 66)

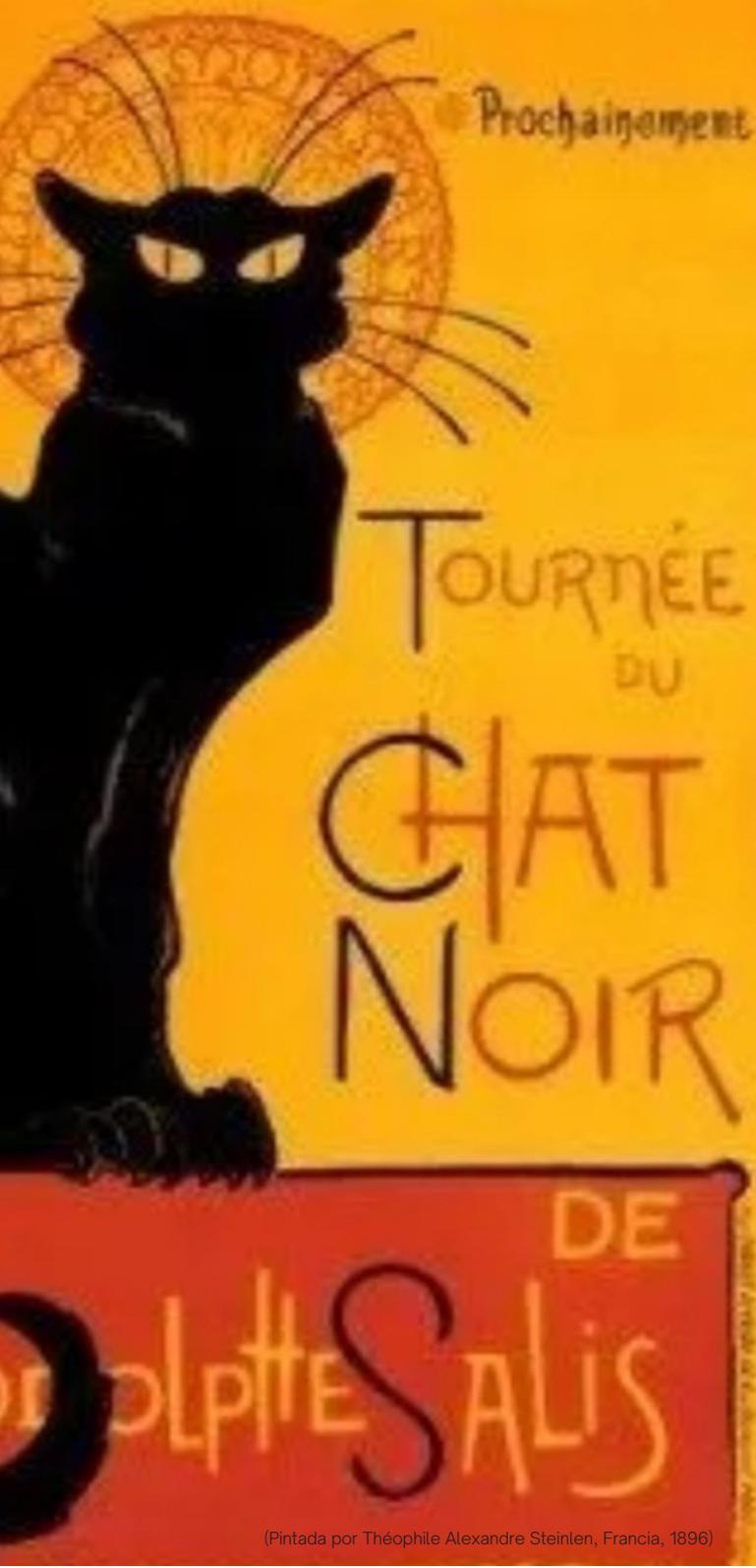
(Tomado de Montecchi, 2016, pp. 173)

El teatro de sombras llega a Europa en el siglo XVIII, a partir de este momento deja su concepción de ritual religioso, presente en las diversas culturas asiáticas y comienza un camino que se abre a la experimentación.

A partir del siglo XIX el componente lumínico toma relevancia y se considera fundamental. Es durante este período donde se inicia el teatro de sombras contemporáneo.

(Tomado de Montecchi, 2016, pp. 127)

TEATRO DE SOMBRAS FRANCIA

En Francia a fines del siglo XIX, el teatro de sombras alcanza un perfeccionamiento gracias a la utilización de innovadoras técnicas, como por ejemplo un sistema de planos múltiples pensado y confeccionado por Henri Riviere, quien fue director de la compañía de teatro de sombras Le Chat Noir, la que se presentaba en el bar cabaret de intelectuales y artistas de la época también llamado Le Chair Noir.

TEATRO DE SOMBRAS ALEMANIA

En Alemania el teatro de sombras después de la primera guerra mundial tubo un auge como arte popular, incluso era considerado dentro del plan de educación de este país.

Paul Vieillard

Contribuyó a generar nuevas técnicas para el teatro de sombras. Incursionó en el uso de diversas fuentes de luz y generó sombras blancas, técnica que multiplica las sombras a partir del calado de una o varias siluetas, utilizando más de una fuente de luz para proyectar las siluetas o imágenes (Principios siglo XX).

Imagen de video El Ciclo del Agua, calado sobre cartulina especial negra y proyectado con dos fuentes de luz, lo que permite que se multiplique la imagen.

Imagen de ave proyectada con 1 fuente de luz. Trabajo de Loreto Ramírez. Taller Teatro de Sombras en Contextos Educativos 2022.

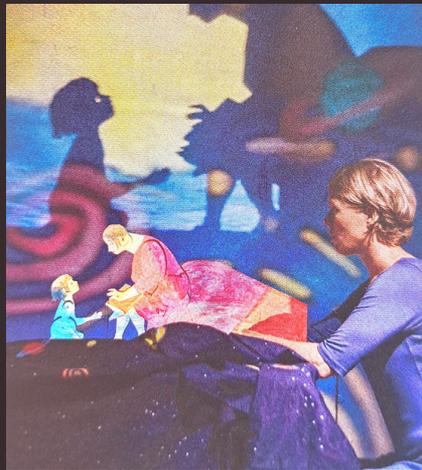
Lotte Reiniger

Lotte Reiniger introduce nuevas posibilidades de interpretación con sombras en la animación y en el cine, esto a través de una tecnología elaborada por ella llamada cámara de multiplano, con la cual lograba dar profundidad y perspectiva a las escenas. **(Comienzos siglo XX)**

TEATRO DE SOMBRAS CONTEMPORÁNEO

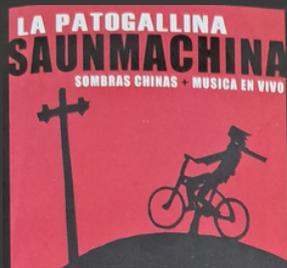
(Tomado de Montecchi, 2016, pp. 119,131,133)

Es durante el año 1860 que se inventa la luz a partir de la electricidad, este hecho impacta sobre el desarrollo del teatro de sombras abriendo nuevas posibilidades de experimentación, principalmente con el manejo de la fuente de luz, logrando otorgar cualidades como volumen y movimiento a las sombras proyectadas.

La luz de mano y el títere de sombra

(Tomado de Montecchi, 2016, pp. 99)

La Patogallina

TEATRO DE SOMBRAS EN CHILE

Ciklos

Luciérnaga Mágica

(Tomado de Maturana, 2019, pp. 125)

Es durante la época de la colonia en donde se encuentran los primeros registros de teatro de sombras en Chile. Una de las formas fue enfocándose en presentaciones de sombras chinescas, las que se reducían a reuniones como tertulias y celebraciones familiares. Otra forma fue mediante efectos ópticos generados con linternas mágicas, con las cuales se mostraban fantasmagorías.

En el siglo XXI distintas compañías teatrales utilizan las sombras como un recurso que les permite integrar diversos imaginarios y experimentar en sus propuestas.

Luego del golpe de estado de 1973 hay una ausencia de espectáculos que incorporen teatro de sombras o linternas mágicas.

Recién en 1983 apareció nuevamente un registro de prensa que retomó el teatro de sombras contemporáneo en Chile, en el cual se hablaba del trabajo de Adolfo Schwarzenberg e Ilse Strasser, chilenos que se dedicaron al teatro de títeres y de sombras en Valdivia y Viña del Mar.

Nina Chiara

Óptico

Kanelo Mágico

Sombras I

Matan D.

(Tomado de Maturana, 2019, pp. 126)

ELEMENTOS ESENCIALES PARA EL TEATRO DE SOMBRAS

1. ESCENOGRAFÍA

Conjunto de elementos necesarios para ambientar y representar una obra de teatro y otras artes escénicas, tales como el decorado, el sonido, la iluminación, entre otros.

Respecto a la iluminación, se recomienda realizar teatro de sombras en espacios oscuros, donde la iluminación sea escasa, de esta forma nos aseguramos de que las sombras presentadas en el teatro se vean de manera nítida.

2. CUERPO DE PROYECCIÓN, PUEDE SER:

- **Marioneta:** Figura articulada.
- **Sujeto:** Sombra corporal.
- **Figura o silueta:** Puede ser con calados o sin.
- **Objeto:** Cualquier elemento opaco o translucido como por ejemplo fuentes, prismas, vidrios en general, maceteros, canastos, etc. se sugiere experimentar con diversos elementos.

Tanto marioneta, figura y silueta pueden estar confeccionadas con materiales como papel Tiziano de Fabriano, murillo, cartón delgado, material reciclado como plástico planchado, tetra pack, etc. Se sugiere experimentar con otros elementos. También pueden llevar color con celofan, filtro de luz, bolsas, etc. Por último puede tener calados o no.

3. SUPERFICIE DE PROYECCIÓN O PANTALLA

- Telas de color claro, puede ser una sabana, poplin, crea, etc.
- Papel mantequilla, papel diamante u otro tipo de papel que permita el traspaso de la luz.
- Teatrillo.
- Muro.

Taller Teatro de Sombras en Contextos Educativos. Valdivia, 2022.

4. FUENTE DE LUZ

- Luz led: Genera luz fría pero de gran precisión siempre que cuente con un solo led. Es la fuente de luz más usada en la actualidad. En caso de necesitar luz cálida o de otros colores cubrir la fuente de luz con un filtro o celofán en los tonos que se quiera para la estética de la obra.
- Luz Natural del Sol.
- Luz íntima: Luz de vela o la generada por el fuego. No es recomendada en contextos educativos.
- Ampolleta incandescente.
- Ampolleta alógena bi pin.

Taller Teatro de Sombras en Contextos Educativos. Valdivia, 2022.

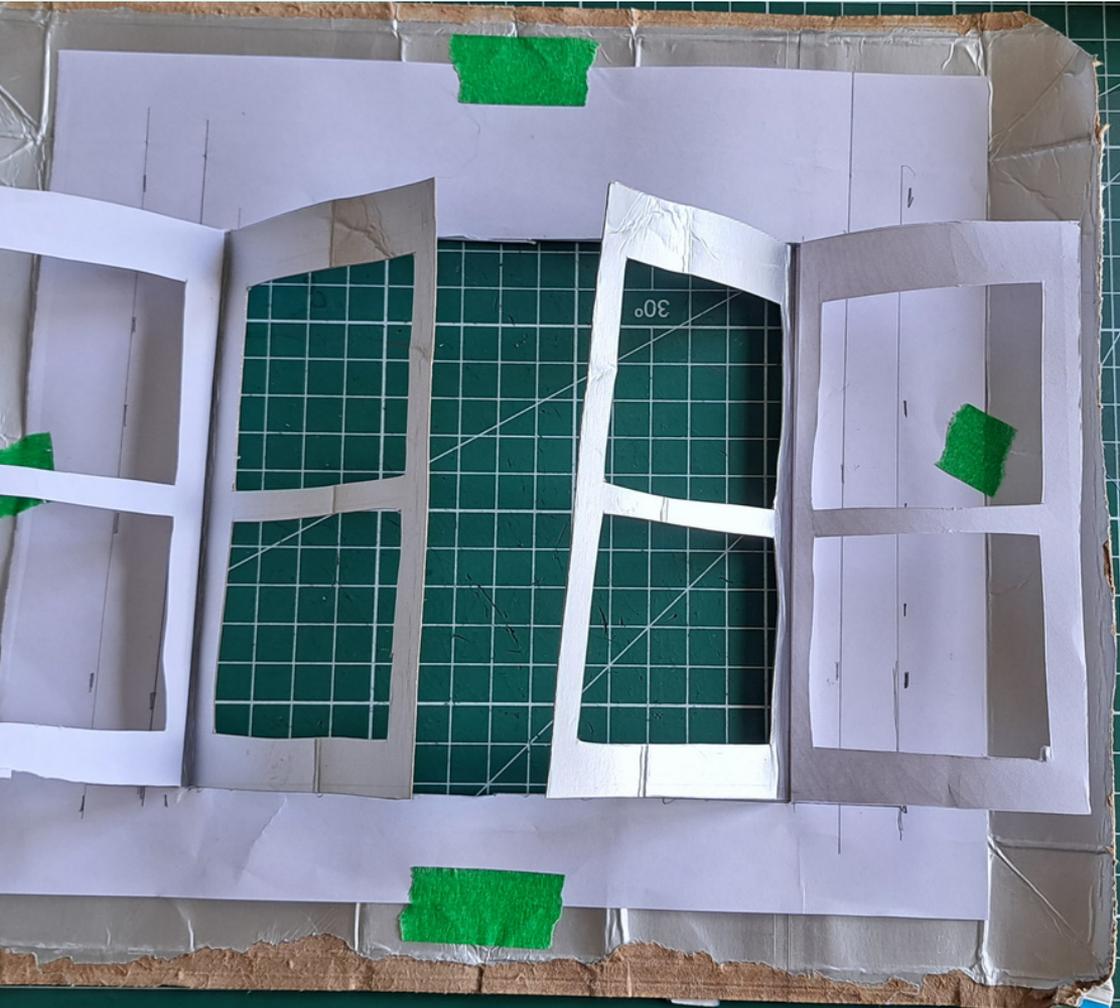
MATERIALES PARA CONFECCIONAR FIGURAS Y MARIONETAS

Para esto necesitarás los siguientes materiales:

- Tabla de corte.
- Cartón Fabrizzio de Ticiano. También puedes utilizar material reciclado como bolsas de plástico planchadas, cajas tetra pack u otro cartón.
- Hojas para dibujar plantillas de figuras y marionetas.
- Tijeras, corta cartón, lápiz para dibujar, puede ser útil el masking tape para pegar.
- Mariposas para dar movilidad a las articulaciones. (no aparecen en la foto)

Ejemplo de confección y construcción de ventana en tetra pack para ambientación.

Otros materiales que sirven para dar color y textura a figuras y marionetas

- Telas como tul, con calados, etc.
- Micas, celofán.
- Papel de arroz o seda.

Se sugiere explorar en la búsqueda de materialidades que puedan dar color.

Para sostener las figuras o marionetas puedes utilizar:

- Ramas naturales o varillas como las de brochetas, también puedes explorar otros materiales.

Para sostener la figura o marioneta a la vara puedes utilizar:

- Masking tape, alambre delgado o goma tipo plasticina patafix UHU u otra marca.

MARIONETAS

En el teatro de Sombras, tanto tradicional como contemporáneo, por lo general se utilizan las marionetas bidimensionales.

La movilidad de estas depende de las articulaciones que necesites mover, esto según la acción que se quiera hacer. Por ejemplo, si tu marioneta necesita llevarse la mano a la cara deberás entregarle movimiento a la articulación del codo, es en este punto donde puedes poner una mariposa u otro elemento que permita que el mecanismo funcione.

Marioneta China confeccionada para taller impartido por Catalejo.

TÉCNICA DE CALADO

¿Cómo se trabaja?

El calado es el espacio por donde pasará la luz en nuestra figura o marioneta. El realizar estos espacios es un trabajo de motricidad fina, por lo que se sugiere trabajar con calma para que el resultado sea el esperado.

Idealmente, se trabaja sobre una superficie de corte como se muestra en la imagen.

En una hoja blanca se dibuja o calca la figura o marioneta, considerando los espacios al interior de la figura que se quieren calar o troquelar.

Para evitar confusiones al momento del corte es recomendable ennegrecer con lápiz los espacios que serán calados.

ETAPAS PARA HACER CALADOS EN UNA FIGURA.

Figura calada en tetra Pack, Registro
trabajo Ana Lunecke, Taller Teatro de
Sombras en Contextos Educativos.
Valdivia 2022

ALGUNAS HERRAMIENTAS DE LA LUZ

Y SUS PROPIEDADES CONTROLABLES

La luz es el elemento indispensable para generar sombras y poder desarrollar un trabajo creativo en torno al teatro de sombras.

A continuación presentamos algunas de las herramientas que nos permiten manipular la fuente de luz de acuerdo a la composición lumínica que se quiera desarrollar.

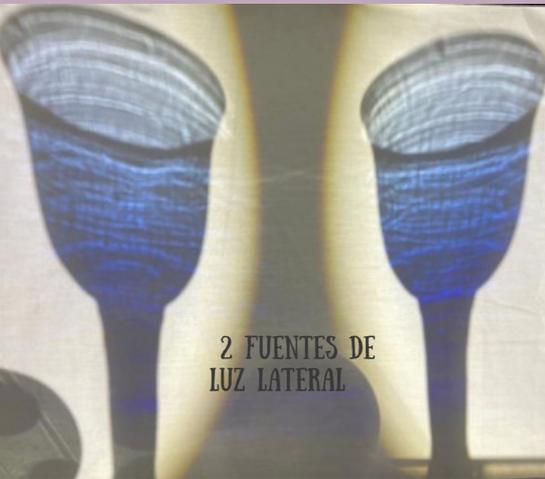
1. LA INTENSIDAD DE LA LUZ

Controlada mediante la atenuación de potencia que permiten ciertas fuentes de luz, la decisión de usar luz fría o cálida y/o el uso de colores con filtro de luz o celofán.

2. LA POSICIÓN DE LA LUZ

Imágenes para Taller Teatro de Sombras en Contextos Educativos. Valdivia, 2022.

4. TIEMPO Y MOVIMIENTO DE LA LUZ

- El tiempo de la luz corresponde a la duración de la iluminación generada por cierto foco de luz en la obra. Es relevante ya que sin luz el teatro de sombras no se podría llevar a cabo y el tiempo que esta dure va a determinar la duración de escenas y, finalmente, la duración de la obra en su totalidad.
- El movimiento en la luz tiene la cualidad de guiar la mirada del espectador de acuerdo a lo que se quiera mostrar.

5. COLOR DE LA LUZ

La luz, elemento fundamental para el teatro de sombras, posee cualidades físicas que nos pueden ser útiles para generar efectos determinados. Sin embargo, desde la narrativa, el color de la luz puede tomar relevancia al ser este un elemento que permite dar sentido y significados específicos, es así como por ejemplo una luz cálida nos da la idea de intimidad, un color rojo puede dar sentido de furia o pasión, un color azul nos pueda llevar a una imagen de tristeza o melancolía, etc.

STORY BOARD

¿Qué es?

Es una herramienta que nos permite organizar, secuenciar y visualizar, a través de una guía gráfica y/o descriptiva lo que queremos mostrar en nuestro teatro de sombras. Podríamos decir que es una guía de ruta. Consiste en dibujar en un recuadro de forma muy sencilla lo que se quiere mostrar en una determinada escena y al lado del recuadro registrar por escrito algunas especificaciones o características de esta.

¿Cómo en Catalejo construimos un story board?

- Primero definimos las escenas de nuestra historia o cuento.
- Luego cada escena se divide en imágenes cronológicamente ordenadas.
- Al costado de cada imagen se pueden anotar descripciones que nos permitan saber y tener claridad de todo lo que sucede en esa imagen. Ej. personajes que aparezcan, sus movimientos, orden o disposición de la escenografía, posición de la luz, música o sonidos y cualquier otra información que te parezca relevante para organizar lo que se quiera mostrar y el cómo se quieran mostrar las acciones y la ambientación de la imagen. También es recomendable registrar la parte del relato que acompaña a esa imagen. De esta manera puedes mantener en sincronía la imagen y el texto. También podrás guiarte por este orden al momento de presentar tu teatro de sombras.

Con la siguiente fábula haremos un ejemplo de cómo en Catalejo Teatro de Sombras construimos un Story board.

La cigarra y la hormiga (Fábula)

Escena 1.

Un caluroso verano, una cigarra cantaba sin parar debajo de un árbol. No tenía ganas de trabajar, solo quería disfrutar del sol y cantar, cantar y cantar.

Un día pasó por allí una hormiga que llevaba a cuestas un grano de trigo muy grande. ¿A dónde vas con tanto peso? ¡Con el buen día que hace! ¡Con tanto calor! Se está mucho mejor aquí, a la sombra, cantando y jugando.

Descripción: Escena con 2 imágenes, las cuales muestran 2 acciones.

1° imagen.

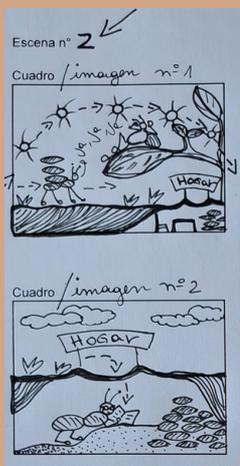
- se inicia junto al relato.
- aparece cigarra, desde abajo.
- cigarra canta a la vez mueve sus patas.
- transición a la siguiente imagen después de que el relato mencione: "cantar, cantar y cantar."

2° imagen.

- la cigarra mantiene su posición, queda en silencio.
- aparece hormiga desde el costado derecho.
- hormiga carga en su lomo un grano de trigo.
- cigarra moviendo sus patas le habla a la hormiga.
- hormiga ignora las palabras de la cigarra.
- cigarra atraviesa la imagen.
- fin 1ra escena.

Escena 2.

La hormiga no hizo caso y siguió su camino silenciosa. Pasó todo el verano trabajando y almacenando provisiones para el invierno. Cada vez que veía a la cigarra, ésta se reía. Así pasó el verano y llegó el frío. La hormiga se metió en su hormiguero calentita, con comida suficiente para pasar todo el invierno y se dedicó a jugar y a estar tranquila.

Descripción: Escena con 2 imágenes, las cuales muestran 2 acciones.

1° imagen.

- se inicia junto al relato "La hormiga no hizo caso..."
- hormiga entra cargada de comida desde la derecha, hasta su casa en donde deja los granos.
- cigarra se ríe al ver a la hormiga trabajar.
- transición a la siguiente imagen después de que el relato mencione: "así pasó el verano y llegó el frío".
- pasa el sol por la escenografía mostrando el cambio de estación.

2° imagen.

- hormiga entra a su casa.
- se pasea en su hogar.
- se sienta con lentes a leer un libro.
- fin 2da escena.

Escena 3.

La cigarra se encontró sin casa y sin comida. No tenía nada para comer y estaba helada de frío. Entonces se acordó de la hormiga y fue a llamar a su puerta. - Señora hormiga, sé que en su hormiguero hay provisiones de sobra, vengo a pedirte que me prestes algo para que pueda vivir este invierno. Ya te lo devolveré. Y la hormiga respondió - ¿Y tú, qué has hecho durante el verano? - Cantar - ¡Pues baila ahora!

Descripción: Escena con 2 imágenes, las cuales muestran 2 acciones.
1° imagen.

- se inicia junto al relato que acompaña esta escena "la cigarra se encontró sin casa..."
- cigarra se encuentra sola, tiene frío y sopla el viento.
- cigarra toca la puerta de la hormiga.
- transición a la siguiente imagen después de que el relato mencione: "y fue a llamar a su puerta".
- 2° Imagen.
- Sale la hormiga desde su casa.
- cigarra entra se posiciona al lado izquierdo.
- ambos insectos mantienen un dialogo.
- fin de escena cuando en el relato se menciona "-¡pues baila ahora!".

Escena 4.

Y le cerró la puerta, al poco rato la hormiga se dio cuenta de su egoísmo y quiso remediar su actuar invitando a la cigarra a su casa y darle una nueva oportunidad. A partir de entonces, la cigarra aprendió a no reírse de nadie, a trabajar un poquito más y a ser agradecida con los demás.

Descripción: Escena con 2 imágenes, las cuales muestran 2 acciones.
1° imagen.

- se inicia junto al relato que acompaña esta escena "y le cerró la puerta..."
- hormiga enojada, luego reflexiona y sale a llamar a la cigarra.
- transición a la siguiente imagen después de que el relato mencione: "A partir de entonces..."
- 2° Imagen.
- hormiga y cigarra sentadas a la mesa, comparten comida, conversan y ríen.
- quedan un momento en la imagen junto a la música escogida.
- fin.

MUSICALIZACIÓN DEL TEATRO DE SOMBRAS

La música siempre será un aporte en una presentación de teatro de sombras, ya que genera un ambiente y también puede aportar dando énfasis cuando la historia lo amerite.

Para musicalizar un teatro de sombras se pueden utilizar diferentes alternativas, la primera podría ser escoger fragmentos de alguna música que nos guste y que nos parezca que acompaña bien la historia que se quiere narrar. Por otro lado se puede recurrir a la música en vivo, en caso que contemos con la colaboración de alguien que pueda acompañar en este aspecto.

El recurso musical o sonoro se puede utilizar a lo largo de toda la obra o en escenas determinadas. Algunas veces puede resultar difícil coordinar la música con la parte de la obra en donde se quiera usar, para prevenir percances se recomienda:

- Descargar la música, de esta forma evitamos problemas si es que la conexión a internet no es estable.
- Si es que decidimos usar un fragmente de una pieza musical procurar dejar previamente acomodado el minuto en el que se pondrá play.
- Dejar la fuente de música en un lugar de rápido y cómodo acceso.

TEATRO DE SOMBRAS EN EDUCACIÓN DESDE LA MIRADA DE CATALEJO

Jardín infantil rural Bonifacio. Valdivia, 2022.

El teatro de sombras dentro de su historia más contemporánea ha tenido una importante función pedagógica en países como Alemania, esto sucede a comienzos del siglo XX en donde se integra al teatro de sombras como parte del curriculum de enseñanza de ese país.

De acuerdo a nuestra experiencia el teatro de sombras como recurso pedagógico es una idea que sigue estando vigente en la actualidad, proporcionando posibilidades de trabajo transversal y colaborativo. Es una de las razones que nos movilizan a seguir trabajando en el resurgimiento de esta técnica y llevarla al contexto educativo.

Es así como se puede organizar dentro de los contenidos curriculares por ejemplo a través de ABP (aprendizaje basado en proyectos). Sea cual sea la forma de acercamiento del teatro de sombras en contextos educativos confiamos en su valor en relación al aprendizaje significativo, así también al aporte en relación al desarrollo personal de los y las estudiantes.

Taller Teatro de Sombras en Contextos Educativos. Valdivia, 2022.

TEATRO DE SOMBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA

Los niños y niñas desde muy pequeños comienzan a establecer una relación con la sombra y es aquí donde comienza a surgir el descubrimiento y el asombro, esto que se genera a través del juego es el primer acercamiento con la sombra que luego les da el pie para reconocerse en ella. Es por esto que es muy relevante fomentar en las experiencias educativas la experimentación, la imaginación y la observación entre otras habilidades y actitudes que son fundamentales en la primera infancia.

Es importante destacar en este sentido el papel de los ambientes educativos, y en el juego de las luces y las sombras el contacto con la naturaleza se vuelve fundamental, aquí deben nacer las primeras experiencias de los niños y niñas. El contacto con la naturaleza y la luz natural tiene múltiples beneficios para niños y niñas provocando fascinación, calma, fomenta la atención ya que ayuda que la concentración se enfoque, aporta a la apreciación estética de la naturaleza, provoca emociones positivas y permite que se expresen artísticamente.

Además, toda esta experimentación, permite que la sensación de oscuridad pueda ser percibida por los niños y niñas de forma diferente, transformando aquellas sensaciones y emociones negativas que a veces puede generar la oscuridad en un ambiente seguro y creativo donde puedan experimentar.

Estas experiencias siempre deben ser en compañía de un adulto quien será el mediador que guíe este proceso, procurando instaurar estrategias que generen asombro en niños y niñas para que ellos se puedan expresar a través de diversos lenguajes artísticos.

REFERENTES DE CATALEJO TEATRO DE SOMBRAS EN LA EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA

Nuestro principal referente en términos de miradas pedagógicas para el trabajo de la luz y la sombra en primera infancia es la pedagogía Reggio Emilia, ya que compartimos sus principios y la idea de propiciar en niñas y niños diversas experiencias expresivas, considerando el espacio y el ambiente como un interlocutor educativo, que además narra la identidad de las escuelas, siendo el espacio pensado como un educador más.

Destacamos entre los principios de la pedagogía Reggio Emilia los siguientes:

- Cada niño al nacer es un signo gigante de interrogación dotado de altas capacidades.
- Desarrolla el sentido de educar que se contrapone al de enseñar.
- Se le da mucha importancia al espacio como lugar educativo.

Por otra parte dentro de las prácticas pedagógicas Reggio Emilia se han realizado interesantes registros de observación, los cuales nos revelan aspectos importantes a la hora de planificar un trabajo en relación a la sombra, tanto en los primeros ciclos de Ed. Parvularia como en los últimos. Algunos de estos registros y otros realizados por Piaget, nos indican que el **descubrimiento de la sombra** en niños y niñas en primera infancia se inicia entre los 15 y los 20 meses de edad y a partir de los 2 años y medio comienza el juego y la relación con la sombra.

Otras de las observaciones se relaciona con el propio descubrimiento corporal, instancia fundamental para luego comprender el descubrimiento de la propia sombra.

El descubrimiento corporal se descubre a través de:

- Imagen especular (espejo).
- El niño/a para reconocerse debe hacer un trabajo de experimentación y análisis.

¿Qué hacen los niños y niñas con sus sombras?

Según los registros niños y niñas conectan con sus sombras a través de la imaginación y el juego.

Jardín infantil rural Cayumapu. Valdivia, 2022.

Bebé 6 meses. Valdivia, 2023.

NIÑAS Y NIÑOS SE ENFRENTAN AL JUEGO CON LA SOMBRA Y EL TEATRO DESDE DISTINTOS PUNTOS DE VISTA

Jardín infantil rural Bonifacio. Valdivia, 2022.

NIÑO/A EXPLORADOR

NIÑO/A ACTOR/ACTRIZ

Biblioteca Municipal. Valdivia, 2022.

Escuela rural Curiñanco. Valdivia, 2022.

NIÑO/A CONSTRUCTOR

NIÑO/A ESPECTADOR

Escuela rural Los Pellines Valdivia, 2023.

LA SOMBRA:

**SUGERENCIAS DE
ACTIVIDADES
EXPLORATORIAS**

ACTIVIDAD CON USO DE LUZ NATURAL PARA CAZAR SOMBRAS

Esta es una propuesta pedagógica interesante, que permite entrar en contacto con espacios abiertos y el sol como fuente de luz natural, reconociendo la propia sombra corporal o la de los elementos naturales y no naturales que se encuentran alrededor. Se sugiere realizar una salida previa a la salida con niñas y niños, para así reconocer las sombras presentes en el espacio y saber cuales serán las posibilidades de exploración que tendrán los estudiantes.

Así también se sugiere preparar diversas preguntas abiertas para ser formuladas antes, durante y después de la experiencia. Invitando de esta manera a niñas y niños a reflexionar en torno a la luz y la sombra.

ALGUNAS PREGUNTAS QUE SE PUEDEN FORMULAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS CON EL OBJETIVO DE MOTIVAR LA REFLEXIÓN Y EL JUEGO A PARTIR DE LA SOMBRA

¿DE QUÉ ESTA HECHA LA SOMBRA?

¿POR QUÉ LA SOMBRA CAMBIA DE LUGAR?

¿QUÉ ES LA SOMBRA?

¿DE DÓNDE VIENE LA SOMBRA?

¿DÓNDE ESTÁ CUANDO YA NO ESTÁ AQUI?

¿PODEMOS TOCARLA?

ACTIVIDAD "DIBUJANDO LA PROPIA SOMBRA"

MEDIACIÓN LECTORA Y EL TEATRO DE SOMBRAS

La mediación lectora es una acción que utiliza el mediador/a, en este caso en contextos pedagógicos, para ayudar a progresar al niño o niña en su hábito lector y construir sentido en la comprensión de los textos.

En este caso el teatro de sombras es una estrategia pedagógica que permite que los estudiantes se acerquen a la lectura y se expresen en relación a un texto, historia, hecho, dramatización, etc.

El teatro de sombras como recurso de aula permite también mediar los contenidos curriculares de una forma distinta, divertida y creativa hacia los niños y niñas. Este recurso es transversal a los niveles de los distintos cursos y asignaturas, por lo tanto, se puede aplicar en distintos contextos pedagógicos y para distintas edades.

NARRACIÓN ORAL EN EL TEATRO DE SOMBRAS

La narración oral es un aspecto que generalmente está presente en el teatro de sombras, y es la forma de relatar una historia a través de la palabra hablada. Con la narración oral vamos a poder reflejar emociones, resaltar partes importantes de la historia e incluso darle carácter a los diálogos de los personajes, es por ello que es importante poder desarrollarla.

CONSEJOS PARA UNA BUENA NARRACIÓN ORAL:

- Primero que todo debes conocer a cabalidad el texto que será narrado al momento de realizar el teatro de sombras.
- Luego de conocer el texto es importante que lo ensayes las veces que consideres necesario a voz alzada, considerando los espacios que dan las comas y la puntuación.
- Buscar un ritmo adecuado para la narración oral y que, a su vez, este ritmo acompañe armoniosamente al teatro de sombras.
- Realizar los énfasis y pausas que consideres necesarios evitando que la narración sea plana.
- Intenta hacer una buena proyección de tu voz y que esta nazca desde tu abdomen.
- Por último, se aconseja previo a la narración, realizar ejercicios para tus cuerdas vocales, por ejemplo vocalizar jugando con el volumen de la voz, puedes partir desde un susurro para luego ir aumentando gradualmente el volumen y la proyección de la vocalización.

TIPOS DE CUENTOS

En la actualidad existen diversos tipos de cuentos. En esta instancia relacionada al teatro de sombras queremos destacar el cuento troquelado.

Cuentos troquelados construidos en el *Taller Teatro de Sombras en Contextos Educativos*. Biblioteca Municipal Fray Camilo Henríquez. Valdivia 2022.

¿QUIENES SOMOS?

Compañía Catalejo nace en Valdivia en el año 2019, su trabajo en teatro de sombras está orientado al desarrollo del fomento lector mediante la creación y reinterpretación de cuentos, además de la difusión de contenido patrimonial, de tradición oral y divulgación científica.

Ha participado en instancias culturales en el centro de interpretación “De todas las Aguas del Mundo” (año 2019), en instancias de divulgación científica a través de Fundación Cultura Científica (año 2020), también en FECL de Explora (Festival de la ciencia año 2020 y 2021) y en otras instancias de PAR Explora Los Ríos. Así mismo ha participado en ferias relacionadas a la valoración de los humedales a través de CODEFF CHILE y en el día del Patrimonio Cultural para el Museo de Niebla (año 2021).

En el año 2021 se crea una alianza con Biblioteca digital del MINEDUC para la divulgación de nuestro trabajo con contenido pedagógico. Durante el año 2022 Catalejo recorre las escuelas rurales con el Bibliomovil e imparte el primer Taller de Teatro de Sombras en Contextos Educativos. Es También en este año que se integra al equipo Catalina Manzi, quien nos acompaña con música original para nuestras obras.

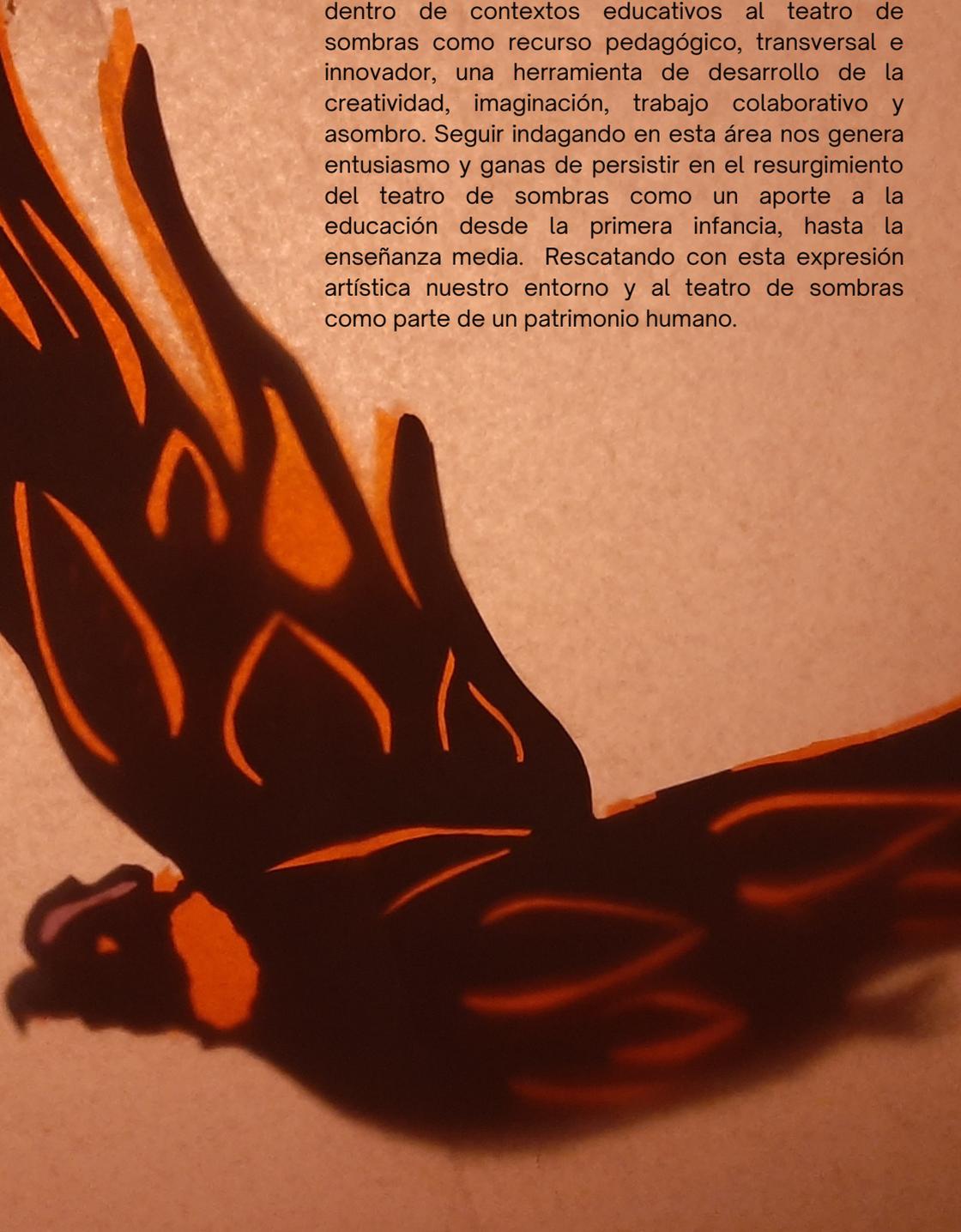
En el año 2023 presentamos en la Feria del Libro de la USS, en la Feria Pajareando de Par Explora, así también en la Biblioteca Municipal Fray Camillo Henríquez.

Por último en este año 2023 volvemos a recorrer junto al Bibliomovil, esta vez todas las escuelas rurales de la comuna de Valdivia.

¿CUÁLES SON
NUESTRAS
MOTIVACIONES?

Queremos seguir acercando la experiencia del teatro de sombras en espacios diversos, enfatizando dentro de contextos educativos al teatro de sombras como recurso pedagógico, transversal e innovador, una herramienta de desarrollo de la creatividad, imaginación, trabajo colaborativo y asombro. Seguir indagando en esta área nos genera entusiasmo y ganas de persistir en el resurgimiento del teatro de sombras como un aporte a la educación desde la primera infancia, hasta la enseñanza media. Rescatando con esta expresión artística nuestro entorno y al teatro de sombras como parte de un patrimonio humano.

BIBLIOGRAFÍA

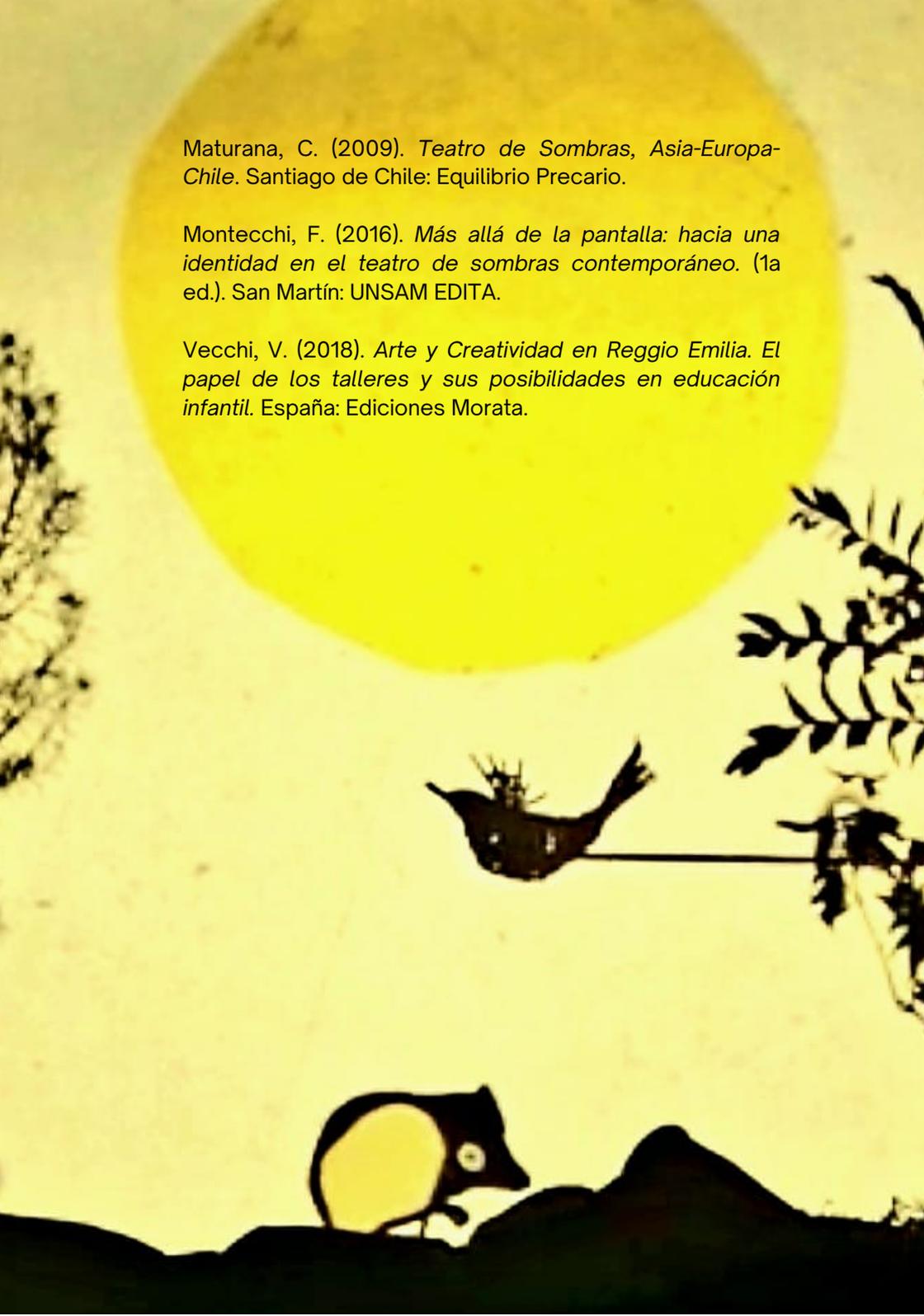
Blattner, E., Desinger, B., Knop, M., Ratzeburg, W. (2016). *Lotte Reiniger. FilmStills*. Alemania: Wasmuth.

Bombal, M., García, N., Ruiz Tagle, J. (2013). *Leer, adaptar e interpretar narraciones. Guía para educadoras de párvulos de los niveles de transición*. Santiago de Chile: Editora e Imprenta Maval.

Carson, R. (2021). *El sentido de asombro*. Madrid: Ediciones Encuentro.

L' Ecuyer, C. (2012). *Educación en el Asombro*. (17a ed.). Chile: Plataforma editorial.

Maturana, C. (2009). *Teatro de Sombras, Asia-Europa-Chile*. Santiago de Chile: Equilibrio Precario.

Montecchi, F. (2016). *Más allá de la pantalla: hacia una identidad en el teatro de sombras contemporáneo*. (1a ed.). San Martín: UNSAM EDITA.

Vecchi, V. (2018). *Arte y Creatividad en Reggio Emilia. El papel de los talleres y sus posibilidades en educación infantil*. España: Ediciones Morata.

Participantes del Primer Taller Teatro de Sombras en Contextos Educativos. Valdivia, 2022.

Catalejo Teatro de Sombras VALDIVIA 2023.

Tania Godoy
Carolina Saldivia
Catalina Manzi

Agradecimientos para Florencia Lacassie Godoy por la detallada edición de este trabajo.

Todas las fotografías no referenciadas, referenciadas como parte del Taller Teatro de Sombras en Contextos Educativos y fotos asociadas a jardines infantiles y biblioteca son originales de @catalejoteatrosombras.

