

**De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como
Elemento Vital en el Teatro**

LAURA ESPINOSA TRIANA

Tutor: JORGE LEONARDO RODRÍGUEZ SUÁREZ

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE ARTES ASAB

Bogotá 2019

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

A mi tía, Amanda Triana, por enseñarme a afrontar el miedo levantando la frente. A mi madre,

Rosa Triana por ser la fuerza, el consuelo, los brazos de amor que resisten.

A mi Abuela, Rosa Saavedra, por ser ejemplo de tenacidad, mi inspiración, mi bandera y el motor de mi existencia. A ellas que me enseñaron que la vida es resistir, transformar y amar.

Al nombre ausente que vivió a mi lado las batallas más difíciles, al que me hizo creer en la humanidad y en una vida posible a través del arte, NUESTRO ARTE.

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

AGRADECIMIENTOS

A la escuela mater, la facultad de Artes ASAB, por haber sido en lugar en donde se conciben las ideas, donde se llora y se ríe, donde se ama y se odia el arduo oficio del artista, por sus pasillos llenos de caos y sus salones cargados de fracasos y triunfos.

A mi tutor, Leonardo, por ser mi guía, la nitidez en medio de un horizonte nublado. A Jaime Niño, por ser luz (en sentido literal y metafórico) en mi camino de las artes. A Sandro Romero, por ser mi Virgilio en esta travesía.

A mi mejor amiga y hermana, María Paula, por ser cómplice en mi vida, por ser el caos que me hace reinventarme.

A Martín y Yoshy, por abrir las puertas de su creación a este documento.
Al teatro por ser la razón de estas líneas y el lienzo sobre el cual he decidido escribir mi vida.
Finalmente y no menos importante, a ese ser que decidió crear la luz antes que cualquier otra cosa, a Dios que es luz y es oscuridad.

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

RESUMEN

Este documento tendrá como objeto de estudio la iluminación en el teatro de sala, reconociendo su importancia y aporte a la narrativa teatral; La luz se propone como uno de los lenguajes escénicos que tiene mayores herramientas de gran complejidad expresiva y posibilidades infinitas, sin dejar de lado el gran poder de evocación que le permitirán al director, establecer o ampliar el universo de la escena.

El lector podrá encontrar en el presente trabajo un estudio sobre las cualidades de la luz eléctrica, a través del análisis de tres puestas en escena, permitiendo así, llegar una guía de composición que permita proporcionar al director y/o diseñador, las herramientas necesarias para crear un diseño de iluminación efectivo, partiendo de las necesidades creativas del espectáculo mismo bajo la mirada del director.

Palabras Clave: Luz, Iluminación teatral, Composición, Puesta en escena, Narrativa.

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

ABSTRACT

This document will study lighting in the theatre, recognizing its importance and contribution to the theatrical narrative; Light is proposed as one of the scenic languages that possesses broad qualities and possibilities that will allow the director, establish or expand the universe of the scene.

The reader will be able to find in this work a study on the qualities of electric light, through the analysis of three staged, thus allowing to arrive a composition guide that allows to provide to the director and/or designer, the necessary tools to create an effective lighting design, starting from the creative needs of the show itself under the director's gaze.

Keywords: Light, Theatrical lighting, Composition, Staging, Narrative.

Tabla de Contenido

1. LA LUZ: UNA ONDA DE ENERGÍA VITAL	11
2. DE LA LUZ A LA CREACIÓN DE MUNDOS.....	13
2.1. Intensidad.....	14
2.2. Dirección.....	15
2.3. Movimiento.....	17
2.4. El color.....	18
3. ¡QUE COMIENZE LA FUNCIÓN!.....	22
3.1. El espacio	22
3.2. La Escenografía	25
3.3. Rol de la luz	25
3.4. Tránsitos.....	25
3.5. El actor	26
Paso a paso:.....	27
4. ANÁLISIS DE LA LUZ: FRACTALES Y MARAVILLA STAR	28
Primera parte – Casting.....	29
Segunda parte – Profesor y Cecilia.....	29
Tercera parte – Recuerdos.....	29
Cuarta parte – Cecilia.....	29
Quinta parte - Jesús.....	30
Sexta parte – Tensión sexual.....	30
Séptima Parte – Hermano	30
Ambiente Rojo	32
Ambiente azul	33
Ambiente ámbar, no color.....	34
SOBRE EL ESPACIO Y SU MANEJO	34
4.1.2. Conclusiones	36
Primera parte – Introducción, Anita recorre sus recuerdos.....	37
Segunda parte – Intimidad de Anita, monólogo interior.....	37
Tercera parte – Anita conoce a Jesús, Casting.....	38
Cuarta Parte – Cecilia	38
Quinta parte – Jesús 2	39
Sexta parte – Taxi	39
Séptima parte – Hermano, final.	39
4.2.1. Análisis:	40
Ambiente Azul	41
Cinco puntuales o cenitales.....	41

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

Calles laterales	42
Ambiente rojo	43
SOBRE LA ESCENOGRAFÍA	44
4.2.3. Conclusiones:	45
Segunda parte – Encuentro con Alicia	47
Tercera parte – Paso del tiempo	47
Cuarta parte – Recapitular	48
4.3.2. Análisis	49
1. Ambiente ámbar	49
• Calles diagonales de piso	50
• Gobos	51
• Puntuales	51
SOBRE EL ESPACIO	52
4.3.3. Conclusiones	54
5. CONCLUSIONES.....	56
6. BIBLIOGRAFÍA.....	57

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Colores y Conceptos.....	19
Tabla 2. Cualidades de la luz al servicio de los objetos.....	21

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imágen 1. Partes del escenario.....	23
Imágen 2. Foto de “ <i>Testosterona</i> ” por Laura Espinosa.....	24
Imágen 3. Plano de Escena sobre el escenario.....	24
Imágen 4. Fotografía del Teatro de la calle Treinta – Fractales.....	31
Imágen 5. Fotografía Fractales.....	33
Imágen 6. Fotografía Fractales.....	41
Imágen 7. Fotografía Fractales.....	42
Imágen 8. Fotografía Fractales.....	43
Imágen 9. Fotografía Maravilla Star.....	49
Imágen 10. Fotografía Maravilla Star.....	51
Imágen 11. Fotografía Maravilla Star.....	52

INTRODUCCIÓN

Tras años de observación de diferentes puestas en escena, es preciso afirmar que una gran cantidad de propuestas que se desarrollan dentro del Teatro Colombiano, carecen de rigor y construcción en lo que corresponde a la composición lumínica. Es por ello, que este documento busca estudiar las diferentes cualidades de la luz que le son propicias al espectáculo escénico, con el fin de comprender el mundo de la iluminación teatral como elemento narrativo y herramienta de creación, cuestionando ¿Cuáles son las utilidades de la luz en relación con la construcción del universo escénico?

Este texto está dirigido principalmente a los directores de teatro y diseñadores de luz, aun así, todo aquel que en algún momento quiera abrir su panorama respecto a los lenguajes lumínicos, encontrará en este documento una guía para saber apreciar la luz y realizar con éxito una buena composición lumínica que permita no sólo embellecer sino aportar en la narrativa a la obra teatral.

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

Cada minuto que cerramos los ojos, perdemos sesenta segundos de luz.

(Gabriel García Márquez)

Afuera, una multitud de gente se agolpa a la entrada de un teatro, el ruido de las voces se confunde con el ruido de la calle, la expectativa ronda por doquier, no existe orden, la aglomeración se extiende como una masa emancipada que está a la espera. Adentro, el escenario dispuesto, cada cosa ya está en su lugar, los roles se han fijado previamente, los nervios saltan a la vista y un abrazo más de complicidad indica que todo está listo. De repente, ambos ambientes se mezclan, decenas de ojos se dirigen con firmeza, el silencio se adueña de aquellos metros cuadrados, la temperatura se eleva, el acto va a dar inicio.

La dirección se presenta, los agradecimientos no sobran y de repente, una respiración leve devela que todo ha sido consumado, la investigación, los personajes, la escenografía, el vestuario, la música, el discurso... y sólo falta un elemento para que todo aquello que es artificio cobre vida. El escenario se ha tornado oscuro y sin previo aviso, la dirección ha tomado la decisión de que el acto comience, y sin titubear, ¡SE HACE LA LUZ!

1. LA LUZ: UNA ONDA DE ENERGÍA VITAL

La iluminación, entendida como luz natural, es un elemento constante en la vida de toda especie, que muchas veces puede pasar desapercibido, pero desde siempre, ha determinado factores importantes en el comportamiento de cualquier ser vivo, e incluso para la evolución del mismo, desde el simple hecho de demarcar el inicio y fin de un día, hasta determinar el funcionamiento del cuerpo. El ciclo de la iluminación teatral, también está asociado humanamente a ideas y sensaciones, el alba, la aurora, el amanecer, la mañana, el medio día, el atardecer, el ocaso, la noche y la madrugada, es de esto que se alimenta el teatro para evocar.

Para hablar sobre la importancia de la luz y los aportes en la vida del ser humano, hay que partir de dos tipos de luz, la luz natural y la luz artificial, esta segunda es la que nos compete analizar y reconocer, no sin antes dejar como premisa que todo tipo de luz es una forma de energía que le brinda al ojo la capacidad de visualizar.

La luz artificial también es conocida como luz eléctrica, la cualidad fundamental de esta radica en la capacidad de manipulación que se tiene de ella, es decir que es una luz creada por el ser humano y sus fuentes son cualquier dispositivo capaz de producir luz por medio del flujo de una corriente eléctrica, produciendo con ello el alumbrado eléctrico o iluminación eléctrica. La principal fuente de luz eléctrica es la bombilla, y este tipo de luz varía de acuerdo a la variación de la bombilla.

Con todo y lo anterior, es importante entender que independientemente del tipo de luz, siempre habrá 3 componentes básicos imprescindibles a la hora de analizar, estudiar o reconocer un fenómeno lumínico:

- Una fuente de luz.
- Un sujeto perceptor (Quien observa)

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

- Un elemento percibido o iluminado (una superficie o volumen reflejante)

De esta manera, el proceso de la percepción de la luz consiste en lo siguiente: (Luna, Hernández, & Pedraza, Manual de Iluminación, 2007) La luz es una onda de energía que se propaga a una velocidad de 300.000 k/s, el ojo percibe esta onda no en su movimiento, sino en su repercusión con la materia, es decir el momento en el que la luz toca un cuerpo; allí sucederán tres cosas determinantes:

1. La luz puede ser absorbida por dicho cuerpo.
2. La luz puede ser reflejada por dicho cuerpo.
3. La luz puede atravesar dicho cuerpo.

La absorción y la reflexión son dos condiciones constantes, sin embargo esta tercera condición no siempre se cumple, es decir que la luz no siempre es refractada por un cuerpo.

Una vez la luz es reflejada por un cuerpo, el ojo procede a captar los rayos de luz en un solo punto por medio de la córnea; esta concentra los rayos y brinda un enfoque sin llegar a establecer la nitidez de la imagen; en consecuencia, el iris controla la cantidad de luz que entra al ojo (A mayor cantidad de luz, el iris se cierra y viceversa), enseguida, el cristalino ubicado detrás del iris, se encarga de enfocar la imagen que luego será proyectada en la retina ubicada en la parte posterior del ojo como una gran pantalla que revelará la forma final de la imagen. De esta manera es cómo la luz permite la creación o la recepción de una imagen.

2. DE LA LUZ A LA CREACIÓN DE MUNDOS

“La luz tiene como misión fundamental expresar y mostrar los elementos narrativos con claridad y conseguir un clima apropiado” (Miguel, 2002, pág. 103). A lo largo del “quehacer” teatral, la luz ha sido un elemento que ha demarcado grandes avances y ha representado evolución en las puestas en escena.

Desde los griegos, se representaban las obras a plena luz del día, buscando el momento ideal para que la luz no sólo permitiera ver a los actores, si no que aportara al espectáculo. Más adelante, llega el teatro en recintos cerrados y con Shakespeare, hacia finales de la Edad Media, aparece la iluminación con fuego, velas y las primeras lámparas en aceite con las que la luz empieza a ser direccionada intencionalmente, es importante considerar este capítulo como uno de los más importantes en la historia de la iluminación, debido a que en la Edad Media, la luz era considerada un elemento divino y tenía un tratamiento o una percepción “especial”. A medida que la tecnología va avanzando en el mundo, el teatro empieza a alimentarse de ello y se crean los reflectores con espejos y/o lentes que direccionan la luz con ciertas variaciones como darle color y amplitud al rayo de luz. Luego, hacia 1800, se instaura el concepto de tridimensionalidad, es decir que los cuerpos en escena empiezan a tener un volumen y una forma que es develada por la luz y ya para ese entonces, la luz no sólo alumbra los espacios escénicos, sino que ahora tiene otro rol mucho más importante y es el de iluminar.

Finalmente y llegando a nuestros tiempos, con los avances en la tecnología robótica se llegaron a establecer lo que hoy conocemos como luces LED, PCO Y FRESNEL que son algunos de los aparatos más utilizados para la iluminación escénica, permitiendo manipular la luz de manera consciente, logrando crear sensaciones. La luz hoy en día, debido a su gran avance histórico se establece como un código de significación en el campo de las artes.

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

Junto con los reflectores, se descubren ciertas cualidades de la luz que empiezan a interesar al teatro, permitiendo así una manipulación mucho más consciente de los elementos lumínicos y los efectos de la misma, estas son:

- Intensidad
- Dirección
- Movimiento
- Color

2.1. Intensidad.

“La cualidad de la intensidad se refiere a la cantidad de luz o de brillo que se percibe en el elemento iluminado” (Sirlin, 2005, pág. 01). Esta cualidad dependerá variablemente de la distancia de la fuente lumínica en relación al objeto, la ubicación y el tipo de fuente.

La intensidad puede ser controlada mediante la atenuación de potencia por medio de los dimmers, (Fade in - Fade out) el uso de colores o de elementos y los filtros moduladores de la luz.

Si bien, es importante entender la intensidad de la luz desde su concepto científico, sin embargo, lo que realmente viene a determinar qué tan intensa o tenue es la luz, es el ojo humano, es así que lo que realmente es relevante, no es determinar cuál es la intensidad lumínica sino cómo se la percibe. Un elemento importante allí, es el nivel de adaptación que tenga el ojo hacia la luz, este aspecto se refiere a qué tan rápido se acostumbra el ojo a visualizar una luz, por ejemplo, si miramos al sol fijamente a pleno medio día, probablemente el ojo no resistirá la intensidad de esta fuente de luz y esto está ligado directamente al tiempo de permanencia del efecto y la gradación en el cambio.

Otro aspecto que no se debe dejar por fuera cuando de intensidad se trata, está relaciona

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

con las sensaciones asociadas al brillo que genera la luz, de ello dependerá gran parte de la adaptación y resistencia del ojo sobre el objeto iluminado, esto se explica mejor de la siguiente manera: "... Una luz contrastada genera un efecto dramático mayor que una composición de bajo contraste. El ojo recorre más rápidamente el campo visual estimulado por los efectos de luces y sombras" (Sirlin, 2005, pág. 02).

Como ya se ha nombrado anteriormente, a la hora de hablar de luz siempre habrá un objeto que es iluminado, pero para que se ilumine, tendrá que existir una cantidad de luz suficiente para iluminar. "...La cantidad de luz que requiere un objeto para ser visto claramente depende de su color, textura, cualidad reflejante de su superficie, tamaño relativo y distancia al observador..." (Sirlin, 2005, pág. 2).

2.2. Dirección.

Dentro de los estudios de la luz a través de los años, y mediante las muchas (o pocas) investigaciones realizadas sobre la iluminación en el teatro, la posición de la fuente de luz es probablemente el elemento más importante para tener en cuenta. Dramáticamente hablando, la ubicación de la luz es modificadora de sensaciones y emociones y hace que los objetos cambien sustancialmente su apariencia, provocando y/o evocando significados distintos en el observador a partir de su propia experiencia. Aclaremos este punto dicho, comprendiendo que es tan importante la luz como la sombra provocada y es precisamente en ese juego de sombras y de focos de iluminación en donde está la magia de la luminiscencia y el verdadero juego de la luz, porque es aquí donde se encuentra la posibilidad de manipular las sensaciones e inducir al observador en una situación emocional específica.

Dichas angulaciones de la luz con las que el espectáculo escénico se enriquece y cobra más valor la narrativa de la iluminación son las siguientes:

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

- **Cenital:** Se ubica sobre un ángulo de 90° en relación con la línea de horizonte del elemento percibido, iluminándolo en forma vertical de arriba hacia abajo, esto permite que se genere un efecto dramático, con grandes sombras, y es por ello que esta dirección permite poca discriminación de detalles, sobre todo cuando es un rostro el que se ilumina.
- **Contraluz:** Independientemente del ángulo en el cual esté situada la fuente de luz, esta dirección está ubicada detrás del objeto iluminado, generando una sombra entre el iluminado y el observador. El objeto iluminado se visualiza como una silueta, quedando su frente en sombra, dando muy poca información sobre su parte frontal, contorneando sus bordes. Da un efecto dramático, y ampliando el espacio escénico. Dicho en palabras más escuetas, la luz contra da la sensación de “empujar” la figura o el cuerpo hacia adelante. El único riesgo que hay que cuidar al iluminar con luces contras sin tener apoyos frontales, es que la luz pegue directamente al observador y lo cegué en algún punto.
- **Lateral:** En esta dirección, se suele ubicar la fuente de luz en un ángulo mayor a 75° , iluminando al objeto o cuerpo de manera lateral, proyectando de la misma manera su sombra, permitiendo así que las figuras se vean más delgadas o “estilizadas”. Generalmente se combina con otra del otro lateral, que completa el modelado de la forma, de lo contrario se perderán los rasgos de la otra mitad que no esté iluminada
- **Frontal:** Esta dirección deberá tener un ángulo menor a 75° con respecto al plano horizontal. Esta luz se proyecta desde el observador hacia el objeto iluminado, esta será la luz que debe todos los detalles del primer plano del escenario. Esta luz sin ningún apoyo hará que la imagen quede plana, sin embargo sumado a las luces contras y las laterales la figura iluminada tendrá volumen.

La dirección de la luz puede pensarse desde diferentes alturas y direcciones y todas ellas variarán la manera de percibir el objeto iluminado, para más precisión y detalle de estas, es recomendable ir al Anexo A.

2.3. Movimiento

“Una cualidad que comparten el sonido y la luz es su variación en el tiempo. La luz en particular puede sugerir al perceptor la acción tanto del tiempo como la de una traslación o un transcurrir en el espacio...” (Sirlin, 2005, pág. 12). Entender el movimiento en la luz es entender que la iluminación a igual que la fábula que se cuenta tiene un inicio, un nudo y un desenlace, la iluminación al igual que los cuerpos en escena debe transformarse según lo que la puesta en escena requiera, es decir, un cambio de luz a otra, un cambio de dirección, o simplemente el aumento o disminución de la intensidad se interpreta como movimiento lumínico y este a su vez debe estar cargado de una poética de manera que no interrumpa o quiebre el ritmo del espectáculo (A menos que sea intencional)

El movimiento de la luz puede dividirse en algunos aspectos básicos que según Alejandro Luna (Luna, Hernández, & Pedraza, Manual de Iluminación, 2007). se dividen en:

- **Movimiento de la dirección:** No hay que olvidar que la luz tiene la capacidad en el teatro de jerarquizar o priorizar lo que el espectador ve, en este sentido, el movimiento de la dirección va a permitir dirigir la mirada del espectador así como lo hace la cámara en el cine.
- **Movimiento de la intensidad:** En este punto es donde se desarrollan conceptos como cortinillas, fundidos o difuminación, esto también es conocido como los efectos que permiten agrandar o minimizar una acción dependiendo de la intensidad que se elija.
- **Movimiento del color:** Pasar de un ambiente ámbar a un ambiente azul perfectamente nos puede dar la idea del paso del tiempo del día a la noche en un sentido muy primario, de esta manera es como el color puede generar cambios de espacio, pero sobre todo de temporalidades, un cambio de color en la luz nos va a llevar a un cambio de escena y eso tanto en el cine como en el teatro es una manera de hacer elipsis de tiempo, allí hay también movimiento.

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

Toda variación de luz implica un cambio de sentido o un punto de re significación. Establece un antes y un después. Cuanto más rápida es la variación, mayor es su evidencia, su llamado de atención; cuanto más gradual o lenta, menor es su evidencia hasta convertirse en imperceptible. Por otro lado, una repetición de la variación instala un ritmo previsible, que también baja el nivel de re significación. (Sirlin, 2005, pág. 12)

Lo anterior se refiere a la intención consciente que debe poseer el operario en la cabina en el momento del espectáculo, puesto que todo movimiento debe aportar a la narración, bien sea, desde el contra punto o desde la misma línea de la acción. Ningún efecto o movimiento de luz debe sortearse puesto que para el espectador todo lo que sucede en el escenario cuenta como parte de la historia y un mal movimiento de luz puede sacarlo de la fábula o incluso desviar su atención hacia otros puntos netamente técnicos que lo alejará de la obra en desarrollo.

2.4. El color

“Desde Leonardo a Goethe, la sensación perceptiva y fugaz de los colores no ha hecho sino asociarlos recíprocamente a la luz y a la sombra: figuras originales que tragan o producen los tintes, porque son los colores los que revelan estas apariciones”. M. BRUSATIN,

Sobre la historia de los colores Luna dice en una de las memorias de sus conferencias sobre iluminación que el color es una cualidad exclusiva de la luz, puesto que sólo en la luz es donde existen los colores. Lo afirma

El color no existe sino como cualidad especial de la apariencia de la luz y de los objetos iluminados en función de su pigmentación. Es una percepción creada en la mente del receptor como resultado de la estimulación de su retina por ondas de cierta longitud reflejadas por el iluminado. (Luna, Hernández, & Pedraza, Manual de Iluminación, 2007, pág. 14)

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

Pensar en el color quizás nos aleja un poco del hecho dramático debido a que el color desencadena emociones en el ser humano, es decir que el teatro debe alimentarse de los postulados psicológicos que pueden llegar a expresar de mejor manera y más técnica por qué el color azul nos evoca tristeza, noche o lamentos y por qué el color rojo es ira, pasión o peligro. Una cualidad muy bella del color de la cual se alimenta el arte en general es la capacidad de iluminar o ensombrecer nuestro estado de ánimo y de afectar nuestra subjetividad de muy diversas maneras.

Cuando hablamos del significado del color estamos involucrando dos niveles: uno psicofisiológico y otro simbólico-cultural, imposibles de dissociar entre sí. El color como signo, en su capacidad para transmitir información, representar conceptos y establecer asociaciones, ejerce una enorme influencia en la regulación de nuestro comportamiento social. (Sirlin, 2005, pág. 29). Con todo y ello, existen tres categorías de la luz según los colores, estos son: La luz cálida, partiendo del rojo hacia el ámbar; La luz neutra, usada para los interiores, y la luz fría que va desde el azul hasta el verde.

A continuación esta tabla de colores permitirá abrir la gama de posibilidades a la hora de iluminar:

Tabla 1. Colores y Conceptos.

BLANCO	Pureza, inocencia, optimismo, frescura, limpieza, simplicidad
ROJO	Fortaleza, pasión, determinación, deseo, amor, fuerza, valor, impulsividad
NARANJA	Calidez, entusiasmo, creatividad, éxito, ánimo
AMARILLO	Energía, felicidad, diversión, espontaneidad, alegría, innovación
VERDE	Naturaleza, esperanza, equilibrio, crecimiento, estabilidad, celos
AZUL	Libertad, verdad, armonía, fidelidad, progreso, seriedad, lealtad
PURPURA	Serenidad, místico, romántico, elegante, sensual, ecléctico
ROSA	Dulzura, delicadeza, exquisitez, sentimientos de gratitud, amistad
GRIS	Paz, tenacidad
NEGRO	Silencio, sobriedad, poder, formalidad, misterio

Fuente: <https://psicologiyamente.net/miscelanea/psicologia-color-significado>

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

Para ampliar el espectro del color, se le recomienda al lector ir al *Anexo B (Tablas de colores)*

Sin embargo más allá de lo que otras disciplinas puedan aportar al significado del color, para el teatro es determinante entender el color como un efecto o una variación dramática, en términos generales, la dirección deberá pensar en los colores como atmósferas cálidas o frías, y en este entendido, se abren una gama de colores de las cuales podrá seleccionar mucho más específicamente en el color, ahora bien, técnicamente hablando, el diseñador y el operador de la luz deberá tener en cuenta que a mayor intensidad de luz, será más frío el tono del color y a menor intensidad, será más cálido el tono independientemente del color de la luz.

Otro aspecto fundamental a la hora de pensar en el color es que así como la música sostiene una armonía para que la pieza sea amena al oído, la luz también debe guardar un equilibrio y una estética que sea amena para el ojo. En la iluminación el arte radica en la composición (Luna, Hernández, & Pedraza, Manual de Iluminación, 2007). Es por esta razón, que el diseño de la luz debe estar asociado directamente a la sensación y la percepción del color en el espectador.

La luz en sus múltiples variaciones, movimientos, formas e intensidades siempre tendrá como característica fundamental determinar la composición de la imagen; si bien, una de las labores del director de escena consiste en montar imágenes, luego entonces, la luz debe apoyar o contraponer esa imagen, debe poner a discutir o a dialogar las imágenes que vayan transcurriendo durante el espectáculo. “La luz es la que forma, determina y mide el espacio, pues es la única constante real que existe” (Luna, Hernández, & Pedraza, Manual de Iluminación, 2007, pág. 15)

Así pues, es determinante comprender las siguientes relaciones de la luz según el método Mc Candless:

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

Tabla 2. Cualidades de la luz al servicio de los objetos.

CUALIDADES	OBJETIVOS
Intensidad	Visibilidad selectiva: Visibilizar las cosas en términos de agudeza.
Dirección	Revelación de la forma: La luz devela el carácter tridimensional de un objeto. En ello es importante tener en cuenta la sombra, pues con ella también se ilumina.
Color	Atmósfera: Está ligado al color y la temperatura de la luz.
Movimiento	Composición: Está relacionado con la fragmentación o la delimitación.

Fuente: Cuadro tomado de *Manual de iluminación*, Alejandro Luna pág. 16

3. ¡QUE COMIENZE LA FUNCIÓN!

Un diseño de iluminación debe partir por un estudio riguroso de la puesta en escena, del trabajo con el actor y finalmente, la visión del espacio, así pues, “Definimos al “Diseño de iluminación” como el uso creativo de la luz para reforzar el entendimiento y la apreciación de una producción visual” (Fernández, 2011, pág. 15). A la hora de diseñar cualquier tipo de composición lumínica, hay que tener presente que existen dos formas (hasta el momento, únicas) para iluminar, la iluminación de ambiente que genera atmósferas o texturas e ilumina grandes espacios del escenario y la iluminación funcional, que es la que ilumina la acción de los intérpretes, es decir, acompaña la acción, esto usualmente se hace con luces puntuales; sumado a esto, también es importante se deben tener presentes los siguientes conceptos:

- Color (Psicología y Estética)
- Atmósfera (Construcción del espacio)
- Intención sensorial (Emociones o Afectación)
- Calidad e intensidad de la luz (Características propias de la luz)
- Dirección de la luz (Afectación física)
- Narrativa de la luz (Rol)

3.1. El espacio

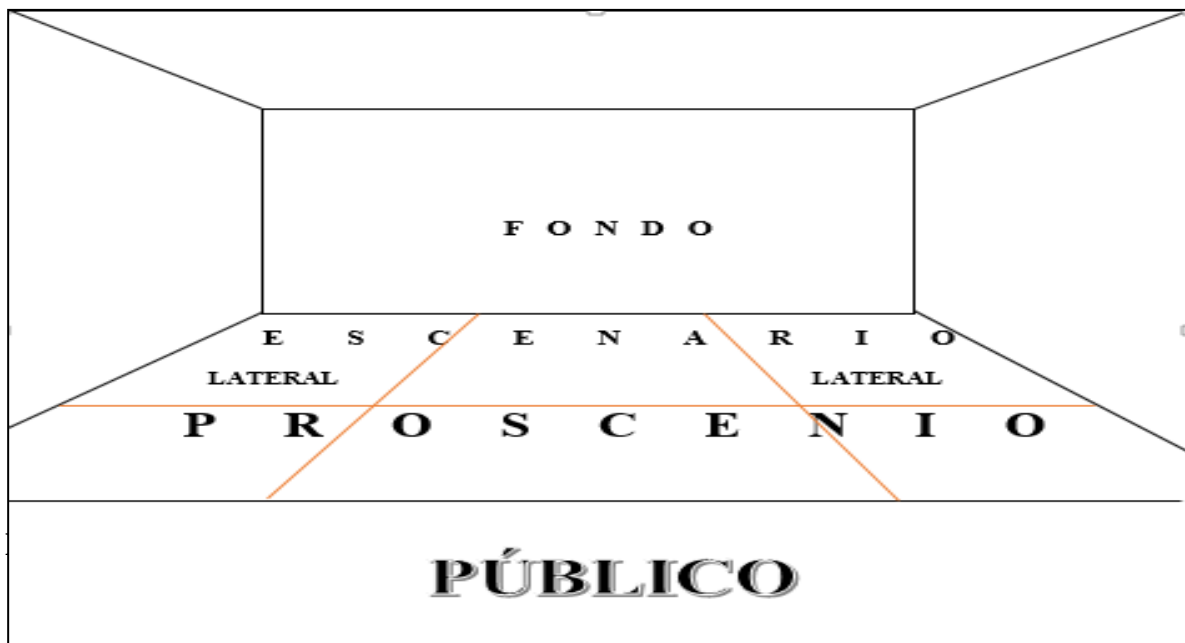
Las directrices, inicialmente siempre las dará el texto. Las primeras impresiones, serán muy importantes, a mi juicio, allí el director podrá extraer cuáles son los espacios que plantea la obra y sobre todo qué exigencias empiezan a resultar, el lenguaje que el director decida asumir y la iluminación se irá articulando a medida que se va desarrollando la historia. Hay autores que son muy precisos con las didascálicas de la iluminación, sin embargo, el director, siempre debe estar ¿presto a saber interpretar la intención de la luz en relación a la efectividad

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

de la imagen y lo que se quiere decir. Así pues, la primera intervención que se le debe realizar al texto dramático, es la extracción y/o definición del espacio en el cual se va a desarrollar la obra, es importante pensarse desde la dirección si el espacio que decido escoger soporta todas las situaciones que la obra propone. Lo primordial es definir el espacio, para empezar a configurarlo desde la escenografía. Lo siguiente será entonces, que el diseñador establezca las áreas del escenario que son necesarias, o que se quieren iluminar. Para poder determinar las áreas a iluminar, es predominante entender las partes del escenario y sobre estas, ubicar los muebles y utilería, de manera que facilite encontrar las zonas que se quieren alumbrar, para ello será fundamental tener un plano del escenario y un Rider técnico. A lo anterior se le llama, los planos de escena. (En caso de que haya cambios de espacios, será necesario tener el plano de cada escena).

Sírvase como ejemplo las siguientes imágenes:

Imágen 1. Partes del escenario.



Fuente: Creación del autor del documento

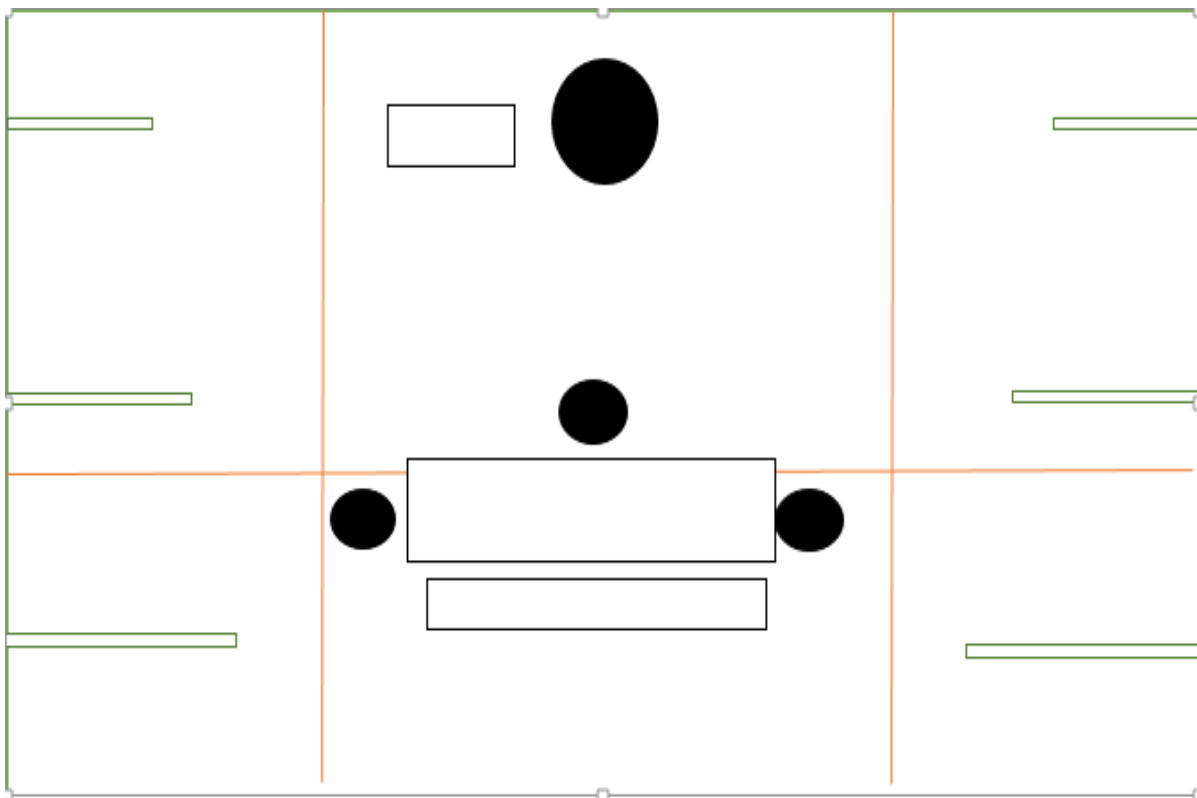
De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

Imágen 2. Foto de “*Testosterona*” por Laura Espinosa



Fuente: Creación del autor del documento

Imágen 3. Plano de Escena sobre el escenario



Fuente: Creación del autor del documento

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

3.2. La Escenografía

Lo segundo, será tener en cuenta los materiales de la escenografía y utilería, esto define las texturas, que combinado con la luz, dará cierto efecto. A pesar de que este es uno de los puntos menos tenidos en cuenta, o en la mayoría de las veces uno de los últimos en contemplar, es importante que el diseñador sepa el efecto que tiene la luz en las telas y cómo esta las puede modificar o cambiar su aspecto, así mismo sucede con la madera, el metal y todo tipo de material del que esté compuesto el objeto iluminado.

3.3. Rol de la luz

Una vez hechos los planos, y se haya definido el espacio, será pertinente que el director especifique cuáles serán los conceptos que desea trabajar con la luz. Dependiendo de este requerimiento, el diseñador tendrá una guía previa sobre la psicología de cada color, esto le permitirá encontrar más fácil la paleta de colores a usar en la luz. Así pues, si se quiere una atmósfera de noche, el diseñador se ubicará en la tabla de azules, si se quiere reforzar alguna situación, por ejemplo una escena de peligro, el diseñador se ubicará en la tabla de rojos y así hasta encontrar el color exacto de cada ambiente para reforzar los conceptos que desee el director de escena. Así mismo, es importante especificar si la luz se convertirá en algún tipo de convención, por ejemplo un halo de luz de forma rectangular será la puerta. Todo esto empieza a delimitar cuál será el rol de la iluminación dentro del montaje y esta es la parte más esencial de todo proceso de composición lumínica. El director debe responder a la pregunta ¿Qué quiero con la luz?

3.4. Tránsitos

Los tránsitos, es otro de los ítems que poco se tienen en cuenta. Para que toda la composición lumínica tenga una misma forma, debe tener un código constante, incluso cuando no se están llevando a cabo las escenas, es clave que el tránsito de una a otra también

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

tenga cierta poesía en la luz. Para ello, es importante definir con cuanta intensidad contará cada cambio, qué aspectos se iluminarán mientras sucede la transición y cómo darle continuidad a la escena que sigue sin que sea demasiado notorio el cambio. Además del cuidado que se debe tener con el movimiento lumínico, también habrá que contemplar la planimetría de acciones físicas. Es importante saber cómo será el movimiento de los intérpretes en el escenario para armar un primer plano de luces “funcionales”, y comprender qué tanto espacio se va a usar y de qué manera, ya luego se pueden adherir las luces que aporten o le den estética a la imagen.

3.5. El actor

Una vez llegado a este punto, la concepción de la iluminación debe estar establecida en un 80%, y el restante del porcentaje, se deberá fijar con el actor.

La afectación física de los cuerpos, y física científica, tiene implicaciones bastantes relevantes en un cuerpo vivo como el de un actor, no hay que olvidar que la luz tiene la gran cualidad de transformar todo lo que vemos. De esta forma, dependiendo cómo se quiere ver a actor en escena, se podrá determinar qué focos lumínicos brindan el efecto deseado, de esta manera, si el director desea que al actor lo ilumine un solo foco cerrado e íntimo, el diseñador sabrá si usar un Elipso o un par, si el director desea iluminar cuatro actores en un mismo espacio, el diseñador sabrá si usar un fresnel y determinará la intensidad de la luz, dependiendo de cómo ilumine al actor o actores.

Finalmente, se elegirán los focos de luz y se hará el plano de luces, que se irá modificando tanto como el director de escena desee.

Para entrar a analizar las siguientes puestas en escena, es preciso tener en cuenta la siguiente guía de análisis:

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

Palabras clave:

Luz, sensación, emoción, narrativa Conceptos a tener en cuenta:

- Color (Estética)
- Atmósfera (construcción del espacio)
- Intención sensorial (emociones o afectación)
- Calidad de la luz (Características)
- Dirección de la luz
- Narrativa de la luz (Rol)

Paso a paso:

1. Describir la puesta en escena, tratando de priorizar los tránsitos de la luz
2. Hacer un esquema, anotando qué tipo de luz aparecen, con qué calidades, cuántos ambientes, cuántas puntuales, la paleta de colores de la luz, y las diferentes intensidades
3. Pasar por los momentos de la obra, tratando de evidenciar el rol de la luz y su respectiva ejecución, Ejm: Suceso principal, la luz devela la crisis del personaje y por ende, es una luz fría cenital y tenue. Acompaña la soledad de la protagonista.
4. Conclusiones, plantear un enunciado que resuma el objetivo y la ejecución de la composición lumínica.

4. ANÁLISIS DE LA LUZ: FRACTALES Y MARAVILLA STAR

A continuación el lector encontrará un análisis riguroso sobre los diseños de iluminación de tres puestas en escena llevadas a cabo por tres directores diferentes de diversas trayectorias en el ámbito artístico. Dos de ellos son montajes sobre una misma obra, Fractales de Alejandro Ricaño y una de Maravilla Star, escrita por Santiago García. Dicho análisis pretende recopilar toda la información previa del documento tratando de aplicar estos conceptos a la puesta en escena para que el lector pueda hacer tangible de alguna manera lo expuesto en el documento.

4.1. Análisis de la composición lumínica de la puesta en escena de la obra “fractales” por teatro de la calle treinta.

Fractales es una obra escrita por el dramaturgo mexicano Alejandro Ricaño.

(...) Cuenta la historia de una actriz fracasada, en todo el término de la palabra y lo que eso conlleva. Una actriz que no ha podido lograr fluir y crecer como actriz, y una actriz que aparte de todo tiene un sueño, mediocre, es un sueño mediocre que ella sueña ser actriz de reparto, o un extra de las películas Iñárritu, (...) tiene un bloqueo emocional que le impide crecer como actriz y se lo hacen notar en un casting, y entonces a partir de ese casting ella comienza a buscar dentro de sí qué es lo que la ha llevado a generar ese bloqueo y encuentra que hay varias cosas en su vida que le han generado eso cuando lo descubre arranca un nuevo punto para que ella tal vez pueda fluir, es un final que queda abierto (...) (*Fragmento de la entrevista con Yoshy Velasco, director del teatro de la calle treinta*)

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

Primera parte – Casting

1. Introducción: El escenario se ilumina con una luz fría, de color violeta, tenue. Aparecen las actrices. La luz entra a la par del sonido.
2. Narración del casting: Entra un actor, una luz puntual no color queda iluminando la mesa del medio, las actrices se han ubicado en cada una de las mesas que están a lado y lado del escenario.
3. Bloqueo emocional: Ambiente rojo. La luz cenital de la mesa del medio se mantiene.

Segunda parte – Profesor y Cecilia

4. Profesor: Ambiente azul, luz fría, hay dos apoyos frontales para las mesas laterales y la cenital del medio, estas son no color, lo que permiten ver la cara de los intérpretes a pesar del tono azul que prepondera.
5. Se hace más fuerte el color azul. Recuerdo de la primera pelea con Cecilia.

Tercera parte – Recuerdos

6. Recuerdos de Anita hasta llegar de nuevo al casting: La luz se vuelve más violeta, sigue siendo un ambiente frío. El ambiente azul, dura aproximadamente 17:20 desde el primer bloqueo emocional, hasta el segundo cambio de luz que es de nuevo otro bloqueo emocional
7. Bloqueo emocional: Ambiente rojo

Cuarta parte – Cecilia

8. Transición: La luz desciende en fade hasta dar la sensación de un black out, el ambiente se mantiene en rojo levemente insinuado.
9. Cecilia: Ambiente muy azul.

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

Quinta parte - Jesús

10. Presentación de Jesús: Ambiente no color. Toda la historia de Anita y Jesús se desarrolla en este ambiente.
11. Cáncer de Jesús: Ambiente violeta
12. Jesús se enamora de otras, ambiente no color con un poco de azul, rompe con la situación previa.

Sexta parte – Tensión sexual

13. Momento erótico de Anita: Ambiente rojo. Las actrices tienen unas linternas que usarán para alumbrar su rostro. Este ambiente dura alrededor de 5 minutos sin ningún apoyo de luz ambar o no color.
14. Ambiente no color con un poco de violeta. Jesús le termina, de nuevo esta luz rompe la atmósfera previa.

Séptima Parte – Hermano

15. Presentación del hermano y el tío: Ambiente azul. Durante este momento en el que Anita presenta a su familia y cuenta lo que sucedió con sus padres, el ambiente oscila entre azul y violeta.
16. Ambiente Violeta final.
17. Black out.

4.1.1. Análisis

Si bien, la dramaturgia de Alejandro Ricaño es ligera y con gran movilidad de situaciones, el montaje del teatro de la calle treinta, parece priorizar en los conflictos internos de la protagonista y acentúa dichos espacios dramáticos a partir de la iluminación y el tono denso que cobran esos momentos. (...) la luz para nosotros, era una forma de reafirmar lo que queríamos decir, y en dos casos específicos, era una forma de decir con la luz lo contrario de lo que estábamos haciendo en escena, queríamos crear diálogos permanentes entre todo lo

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

que teníamos en escena y la teníamos como un contrapunto a lo que estaba sucediendo o como un apoyo a lo que estaba sucediendo, y ya, creo, creo que eso es como lo que queríamos, teníamos un... necesitábamos la luz como un lenguaje no como un adorno y... y así fue que lo tratamos de hacer, como tratar de, de hacer que la luz no sea simplemente un adorno más, un efecto más, pero sí que nos ayudara a contar y que sea más claro para el público(...) (*Fragmento de la entrevista con Yoshy Velasco, director del teatro de la calle treinta*)

Esto evidencia de alguna manera, el por qué toda la obra se desarrolla a partir de ambientes, y tiene poca intención en puntualizar espacios del escenario o abstraer desde las luces puntuales.

Imágen 4. Fotografía del Teatro de la calle Treinta – Fractales.



Fuente: Teatro de la Calle Treinta

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

Si bien, un ambiente de cierto color puede darnos múltiples sensaciones que irán asociadas al momento dramático de la obra o a lo que se nos está contando en escena, sin embargo, como ya se ha nombrado anteriormente, el movimiento de la luz es importante a la hora de iluminar y este diseño de luces tiene poca movilidad o quizás genera esa impresión debido a los largos periodos de tiempo con un mismo ambiente de un mismo color, por ejemplo, en los primeros 30 minutos de la puesta en escena, hay 17 minutos con 20 segundos en donde sólo se ilumina con un ambiente azul, y esto puede resultar desgastante para el ojo, con esto quiero decir, que por más movimiento de los intérpretes o por más variedad de situaciones, genera fatiga visual mantener 17 minutos un mismo ritmo lumínico, además sin apoyos frontales que minimicen la intensidad del azul.

Para iniciar un recorrido sobre el análisis de un diseño de luces, es preciso nunca abandonar su conexión con el texto dramático, pues es este el norte de todo análisis relativo a la obra. Analizaremos entonces cada uno de los ambientes de Fractales, dirigida por Yoshy Velasco:

Ambiente Rojo

- Este ambiente rojo, sale siempre cuando la protagonista tiene “un bloqueo emocional”, y sale en la parte de la seducción. Este ambiente nos da la atmósfera de un alto, como si todo se detuviera en ese momento, dentro de la narrativa que propone Yoshy, este ambiente sugiere un escape situacional, un momento en donde la protagonista abandona cualquier momento en tiempo “real” e interioriza las sensaciones con la ayuda de las partituras creadas por las actrices, en otras palabras, esta luz funciona como un “stop” en la acción dramática, extrae a la protagonista de la situación que está narrando y la detiene en el tiempo. Sumado a ello, considero que el tratamiento de la intensidad es importante en cuanto al progreso de la misma situación, y allí Yoshy contrasta de manera muy

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

efectiva la fuerza con la que entra el color, ya que el rojo es muy fuerte, y basta colorear el espacio de un poco de rojo para que se subrayen otros aspectos, como la angustia, la tensión, la seducción y demás cualidad que brinda el color rojo.

Ambiente azul

- En este ambiente es el más constante durante toda la obra, si uno de los ambientes más comunes en el teatro es el ámbar, Yoshy rompe con ello y propone una base en azul en donde se desarrolla toda la historia. Aquí, el azul no sólo sugiere recuerdos o nostalgia, también se propone como el color con el que la protagonista ve pasar su vida. Esta luz adquiere la cualidad de brindar una misma atmósfera constante.

Así mismo sucede con el ambiente violeta, ya que estos dos ambientes se mantienen, oscilando el uno con el otro. Sin embargo, existen muy atenuadas unas luces puntuales en cada mesa, que permiten ver con más claridad el rostro de las actrices y el actor, lo que en una lectura general, carece de algún tipo de exaltación intencionada más allá de la intención de apoyar lumínicamente el ambiente azul.

Imágen 5. Fotografía Fractales.



Fuente: Teatro de la Calle Treinta.

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

Ambiente ámbar, no color

- Al tener el espacio aforado en blanco, este ambiente sugiere una atmósfera más abierta y plena, puesto que el blanco refleja la luz de manera muy potente. A pesar de que es un ambiente que aparece una sola vez, es clara la intención de romper una línea temporal y presentar una nueva situación que si bien, es la presentación de Jesús, este ambiente aparece como ruptura de una situación. Es evidente que la situación envuelve al espectador y este ambiente “estalla” la luz, haciendo que se rompa la secuencialidad de las escenas y por ende de las situaciones.

Es una luz tenue que resalta con el blanco y adquiere más potencia, su color blanco, hace que toda forma perceptiva previa pierda su sensación y tengamos una especie de lienzo blanco sin utilizar aún.

SOBRE EL ESPACIO Y SU MANEJO

- El espacio está aforado en blanco, el piso es negro, Hay tres mesas de color blanco que se unen a los telones en cuanto a estética y uniformidad. El espacio casi siempre está triangulado, es decir, tenemos un foco atrás en el medio que es la mesa y el espacio más constante del actor, y dos focos laterales en proscenio que son las dos mesas de las actrices siendo este también su espacio más constante.

Las actrices usan vestido rojo y medias negras, lo que hace que resalten en el blanco del escenario, el actor oscila entre el amarillo, el verde y negro. La luz nos devela el espacio todo el tiempo, como no hay luces puntuales que permitan ocultar partes del escenario, la obra se desarrolla en un espacio continuo que funciona y se crea a partir del manejo con las mesas y la partitura actoral. (...), terminamos dejándonos llevar por la idea de antes de, de vamos a mostrarlo todo, de vamos a ver como están y vamos y queremos y tenemos la necesidad de verlo todo. Y entonces no hay artificios que te permita esconderte mientras tú estás saliendo a escena si sales a escena sales a escena entonces

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

(...) *(Fragmento de la entrevista con Yoshy Velasco, director del teatro de la calle treinta)*

Esta puesta en escena, tiene la particularidad de estar aforada en blanco, lo que hace que el trabajo con la luz sea más delicado y sensitivo, ya que una luz mal puesta o mal intencionada va a resaltar bastante en el blanco, es por eso que se intuye que el trabajo con ambientes sin denotar muchas luces puntuales, cuida de este riesgo a la obra. En este caso parece ser que la dirección quiere que toda la sensación que tengamos de la obra sea frío y constante, lo que de alguna manera le quita dinamismo a la obra pero nos enfoca en la protagonista, en su vivencia y no en las múltiples situaciones que la rodean.

Iluminar de un mismo tono todo el escenario y por periodos de tiempo mayores a tres minutos hace que el ojo se canse y haya un agotamiento visual. Es necesario que haya un apoyo de luces de tipo no color o ámbar para que sea más ameno a la vista. Con todo y ello, existe coherencia en lo que el director busca y pone en el escenario, hay una idea común sobre lo que se busca con la luz, y el diseño que nos presenta este montaje.

Dentro de la puesta en escena de “EL TEATRO DE LA CALLE TREINTA”, Hay una necesidad que prevalece por parte de la dirección, y es la de hablar sobre la familia, el fracaso y sobre todo, la necesidad de “pensarse como actores”. Desde este punto de vista, el director argumenta que toda la intención de la puesta en escena se basa en desarmarse de todo tipo de dispositivo en el que el actor se pudiera esconder, y plasmar de manera “transparente” el desnudamiento del actor y también del espacio. Sin más intenciones que estas, la puesta en escena se empieza a configurar desde la necesidad del actor por transmitir únicamente con su cuerpo, su voz y sus herramientas, y es allí donde entra la luz a reforzar las sensaciones que se quieren generar desde la dirección.

Allí se encuentra un hay un lugar común que pretende la composición lumínica, y es mencionado por él mismo durante la entrevista y es el hecho de “pintar” con la luz. Si bien, hay una fuerte influencia del cine en su montaje, y es por ello que la luz es tomada como un lenguaje que

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

refuerza las intenciones de las escenas, sugiere un contrapunto.

Este montaje trabaja con ambientes la mayoría del tiempo, en consecuencia, es coherente el manejo de las luces con poca intensidad, suaves, que develan todo un espacio, y que cambian de color, dependiendo la situación dramática de la obra, y dependiendo lo que se quiera re afirmar o contraponer.

Por otra parte, una de las grandes potencias, es la fuerte intención con el color, pues se juega con el imaginario común y en gran parte con la psicología del color, es decir que si hay un momento triste, se buscan tonos fríos que develen esa soledad, o esa sensación de ausencia y se instala en ese espacio para apoyar esa concepción, y buscar que el espectador se involucre con lo que está viendo.

4.1.2. Conclusiones

1. Hay una necesidad por parte de la dirección de transmitir ciertos conceptos, que son abarcados desde el color, y la intensidad de la luz.
2. La luz, funciona como una herramienta de apoyo o contrapunto de las situaciones dramáticas de la obra.
3. El rol de la luz, está basado en la teoría del color sustentada en el cine, para generar sensaciones o emociones en el espectador.
4. La obra se articula lumínicamente, desde los “ambientes”, y el espacio se mantiene en una misma atmósfera de luz que sugiere situaciones o emociones.
5. El diseño de las luces siempre va a variar, dependiendo el Rider de la sala.

Para conocer más detalles sobre la entrevista con Yoshy, el lector podrá ir al *Anexo C (Transcripción de la entrevista)*

4.2. Análisis de la composición lumínica de la puesta en escena de la obra “*fractales*” por *caos teatro*

(...) Fractales la historia de una Millennial que se enfrenta a su fracaso, (...) su mayor sueño

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

en la vida es ser un extra de una película de Iñárritu y bueno cuando pierde el casting, le va muy mal en el casting después de viajar a España y de tener todo el entusiasmo del mundo, se da cuenta que, que es un fracaso, que le va muy mal y necesita parar y reconocerse a ella misma para después decidir seguir o tomar otro camino (...) (*Fragmento de la entrevista con Martín Rodríguez, director de Caos Teatro*)

Primera parte – Introducción, Anita recorre sus recuerdos

1. Introducción: 5 cenitales redondas ámbar que encierran a un actor en cada una de ellas, la protagonista transita por estos lugares, hasta llegar al centro. Las luces se van encendiendo a medida que ella habita dichos espacios.
2. Fractales: En la luz cenital del medio aparecen todos los actores, Anita observa un libro. El resto de las luces puntuales ha desaparecido, un ambiente muy tenue color violeta colorea el resto del espacio.
3. Profesor: El ambiente violeta cobra fuerza, la cenital del medio desaparece, su profesor le explica lo que es un fractal. Una cenital lateral se enciende, desde allí, la protagonista hace la narración.
4. Se rompe la atmosfera fría, luz ámbar. Ruptura de la emoción y la nostalgia. Se devela el espacio vacío en donde permanecer 5 actores en sus respectivas acciones y situaciones.
5. Se acaba la introducción y con ella, las luces bajan en fade, el escenario queda oscuro a excepción de una proyección hacia unos cuadros que están en blanco al fondo del escenario, allí se divisa la palabra “Fractales”.

Segunda parte – Intimidad de Anita, monólogo interior.

1. El escenario se oscurece. Luz cenital, se borra el espacio, vemos a la protagonista (ANITA). La luz da la sensación de un momento íntimo. En seguida, se enciende la luz cenital lateral derecha y todos los actores entran en ella.
2. El espacio se ilumina con la misma luz fría nombrada anteriormente. La firmeza de la luz

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

cenital, da la sensación del presente, la suavidad de la luz fría, da la lectura de un espacio abstracto, ajeno a Anita.

3. Se iluminan los actores con dos luces que forman una calle (Laterales)
4. Proyección de un vídeo, la luz se atenúa.
5. Los actores solo tienen la calle de luz, (actúan en sombra) y la cenital derecha se mantiene.

La división de los espacios se hace contundente por la luz. Al apagarse el ambiente azul, queda la cenital derecha, un solo espacio, íntimo.

Tercera parte – Anita conoce a Jesús, Casting.

6. Discoteca, se dibujan tres espacios con cenitales, la protagonista tiempo presente, la protagonista bailando en tiempo pasado, y Jesús observándola, la atmosfera es de color rojo, azul, verde y violeta intercalados, dando un aire de discoteca. Las luces entran o se van, según la necesidad de mostrar a un personaje en un espacio determinado.
7. Jesús y la protagonista en la misma luz, bailan.
8. Casting, seguidor luz redonda no color ilumina a los actores, el resto oscuro, da la sensación de que las actrices están expuestas, sobre-enfocadas.
9. Luz cenital, intimidad.

Cuarta Parte – Cecilia

10. Ambiente azul. Recuerdo. Cecilia
11. Calle atrás, actores en acción. Cenital Cecilia con un cigarro, esta luz da foco al cigarrillo a pesar de la acción de atrás
12. Desaparece ambiente azul. Se quedan las dos luces calle y cenital, por la situación, se acentúa un momento importante, foco a Anita
13. Con la calle en la mitad, los actores indagan al público
14. Misma luz más un ambiente rojo muy leve. Da la sensación de algo peligroso, tensionante, pesado.

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

15. Dos cenitales en cada lateral, narración violación, íntimo, oscuro.

16. Calle lateral, encuentro de las chicas. Recuerdo.

Quinta parte – Jesús 2

17. De nuevo luz cenital. Focos en 3 puntos, laterales y centro. Jesús.

18. Ambiente azul cenital derecho.

19. Ambiente ámbar central. Sigue cenital derecho.

20. Central discoteca puntuales laterales.

21. Cenitales laterales.

22. Cenital derecha. Toda la acción transcurre en los respectivos focos, a un lado Anita en tiempo presente, en el centro el desarrollo de su recuerdo con Jesús.

Sexta parte – Taxi

23. Taxi, ambiente central ámbar

24. Ambiente azul, segundo Jesús. Calla atrás acción Jesús

25. Ambiente azul más fuerte cenital central

26. Ambiente ámbar cenital derecha

Séptima parte – Hermano, final.

27. Ámbar central, espacio abierto, poco a poco se va volviendo más pequeño hasta convertirse en el cenital, potente y cerrado, íntimo.

28. Se va el cenital, el escenario se prende y se apaga de varios colores, como si fueran muchos fragmentos que se van destruyendo, que suceden pero se chocan unos con otros.

La cenital se mantiene fija. Narración.

29. 5 Cenitales en el escenario. Van apareciendo los actores en cada una de las luces puntuales.

30. Black out.

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

4.2.1. Análisis:

Dentro de la puesta en escena de CAOS TEATRO, se observan algunos conceptos y algunas intenciones desde la dirección con el trabajo de la composición lumínica, que son corroborados en la entrevista con el director.

A pesar de que el director no tiene una necesidad explícita de hablar de algún concepto por medio de la obra, si es evidente que este montaje surge desde el gusto por la misma y la intención de explorar nuevos lenguajes desde el teatro.

Uno de los elementos que más se destacan, es la fragmentación de la luz. La mayoría de la obra funciona con luces puntuales que entran y salen todo el tiempo, y esto se debe a la creación del espacio que se pretende solucionar con la luz, ya que la obra no tiene como tal un espacio fijo definido, y desde la dirección, esto se argumenta, como un espacio no definido que viene siendo la cabeza de la protagonista. De este modo, la intensidad de la luz, y la manera de entrarlas, refleja las intenciones de ir develando espacios de su cabeza, y en consecuencia, es prudente la duración de las luces, ya que no agota el ojo y ofrece dinamismo.

(...) la luz busca contrastar con las puntuales que en principio van en no color, y generar la intimidad de los espacios y la creación de los espacios, ¿sí? es como, está el bar y hay dos puntuales, donde está ella bailando y donde está él y ya. Luego se va el ambiente y queda solamente el cuarto de ellos, y ellos discutiendo, y los otros mirando cómo se discute como esos espacios, cómo, cómo funciona también una mente. (...) *(Fragmento tomado de la entrevista con Martín Rodríguez)*

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

Imágen 6. Fotografía Fractales.



Fuente: Carlos Mario Lema

Por otro lado, la dirección de las luces, está justificada desde la intención de deformar algunas siluetas de los actores, o de iluminar solamente algunas partes específicas, que vienen siendo el lugar en donde el director quiere que el espectador mire.

Ambiente Azul

- Esta puesta en escena maneja un ambiente azul tenue, que generalmente se usa para los momentos de recuerdo de la infancia, este ambiente se propone como una atmósfera temporal, del mismo modo, el ambiente azul sugiere una convención de pasado. La suavidad de la luz y su color azul, dan la sensación de una abstracción situacional. La luz se asimila como un acompañante y narrador del pasado de la protagonista.

Cinco puntuales o cenitales

- **Atmósfera:** Este tipo de luz, no determina una atmósfera como tal. Es decir que pretende resaltar otro tipo de característica como la delimitación de espacios y situaciones, al ser

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

puntual, el foco se reduce al punto en el que un actor cabe perfecto y más de tres actores parecen estorbarse, por eso, este tipo de luz da la sensación de intimidad. Por su característica de ser una luz “no color” y tan delimitada y potente, cumple la función de iluminar únicamente a quien está debajo de ella, excluyendo detalles. Al ser cenital, dibuja las sombras faciales tenuemente pero resalta la sombra corporal. Lo interesante y efectivo de esta luz, es que delimita espacios, cada luz es un espacio diferente y propio en donde los actores entran y salen, haciendo alusión a que entran y salen de diferentes lugares y/o situaciones.

Imágen 7. Fotografía Fractales



Fuente: Carlos Mario Lema

Calles laterales

- Partiendo de la idea que una calle es un corredor iluminado por dos luces laterales que se encuentran o pretenden iluminarse la una a la otra, este tipo de luz achata el cuerpo del actor, deformando su figura. En este ejemplo, las calles a las que recurre Martín, dan la sensación de una abstracción, al no dibujar del todo la silueta de los actores, se desdibuja también su realidad y su estado. Al ser “no color”, no hay intención alguna en el color o en generar una emoción por medio del mismo, pero la potencia con que ilumina cumple la función de

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

desconfigurar la corporalidad. La manera en cómo están dispuestos los laterales según la situación dramática, permite resaltar los recuerdos que no están del todo claros en la mente de Anita, potencializan su poética e incluso la confusión de sus recuerdos, por ello no está bien definido y requiere una luz diferente.

Imágen 8. Fotografía Fractales



Fuente: Carlos Mario Lema

Ambiente rojo

- Este ambiente rojo sale pocas veces, y sale en los recuerdos y narraciones más fuertes en cuanto a su contenido, por ejemplo sale y se mantiene durante toda la narración de la violación de Cecilia, por eso, este ambiente nos da la atmósfera de algo pesado, aterrador en cierto punto. Genera en el espectador cierto aire de pesadez, aun así, la suavidad del ambiente contrasta de manera muy efectiva con el color, ya que el rojo es muy fuerte, y basta colorear el espacio de un poco de rojo para que se subrayen otros aspectos, como la angustia, la tensión, la seducción y demás cualidad que brinda el color rojo. Esta luz funciona como un acento a una situación que por sí sola es fuerte o densa, acompaña y

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

envuelve al espectador a cambiar su disposición y asimilar lo que sucede en la escena de una manera más aplomada.

Por otro lado, hay un ambiente ámbar que se dibuja en el centro, abriendo el espacio, que como rol dramático no genera mucho, pues esta luz siempre es el apoyo del director para develar un espacio o simplemente para que el público pueda ver a los actores.

Existe también una transición de luces de diferentes colores, que se usa para develar un espacio de discoteca, y en el tercer momento, como si fuesen todas las situaciones encontradas.

Finalmente hay un seguidor que se enciende en el momento del casting, dando la sensación de exponer a los personajes, no a las actrices.

SOBRE LA ESCENOGRAFÍA

El aforo es negro, hay unos cuadros de color blanco que cuelgan en diferentes posiciones, en donde se proyectan vídeos al fondo del escenario. A los laterales hay unas cuerdas en donde está la utilería que entra y sale en cada escena. Es de color rojo. La paleta de colores de los actores es predominante la camisa blanca, pantalón amarillo, rojo, azul, café y un vestido verde.

La obra de *fractales* de *Alejandro Ricaño*, es una obra que exige mucho tránsito, entradas y salidas de personajes y de situaciones, es una obra muy narrativa que necesita de mucho dinamismo para que cobre un ritmo, y a consideración propia, esta puesta en escena maneja muchos tránsitos lumínicos que dan cuenta de las diferentes situaciones de la dramaturgia y que potencian lo que la obra misma quiere decir. El manejo y diseño de la luz de esta puesta, permite que el espectador transite junto con la protagonista por los diferentes recuerdos y momentos que ella narra, haciendo que el espectador no se quede sólo como observador, sino que haga parte de la historia.

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

En cuanto a la elaboración y el diseño final, se observa una variable, y es que el diseño de luces siempre se va a modificar de acuerdo al teatro o la sala donde se presente, esta situación devela que un diseño de luz, nunca será el mismo, y que por lo tanto, la percepción del espectáculo va a cambiar en cada sala.

Respecto a la paleta de colores, la escenografía y el vestuario, tiene la cantidad de colores necesarios para limitar la luz a 3 colores: azul, rojo, y ámbar. De alguna manera surge la intención de guiar las emociones del espectador a través del color rojo, sin embargo, el tema del color no tiene una elaboración establecida para definir qué se quiere con el color de la luz.

4.2.3. Conclusiones:

1. El diseño de las luces siempre va a variar, dependiendo el Rider de la sala.
2. El movimiento de la luz, en cuanto a la duración y el dinamismo que ofrece, le permite al espectador entrar a jugar en las convenciones de entrar y salir de espacios continuamente.
3. El diseño de la luz, apunta a fraccionar el espacio.
4. Emocionalmente, la luz acompaña la acción dramática, pero nunca sugiere un estado específico, es más bien la forma y no el color lo que refuerza la emocionalidad del montaje.
5. Las luces cerradas y puntuales, le exigen al actor una limitación del movimiento y de las acciones que potencia la “narración” que sugiere el autor en la obra.

Para conocer más detalles sobre la entrevista con Martín, el lector podrá ir al *Anexo D (Transcripción de la entrevista)*

4.3. Análisis de la composición lumínica de la puesta en escena de la obra “*Maravilla Star*” por Jaime Niño

“Alicia Maravilla Estar” es una obra escrita por el maestro Santiago García, adaptada y dirigida por Jaime Niño con el nombre de “Maravilla Star”. (...) Esta obra plantea una línea narrativa no convencional en el tiempo y espacio. Este planteamiento sugiere cuatro personajes, tres de ellos provenientes de un mundo onírico y mágico, y un cuarto personaje, que proviene de una realidad cotidiana. La obra plantea relaciones entre los personajes combinando el habitual de las relaciones maritales, los conocimientos y discursos con respecto a la apropiación del territorio, el conocimiento producto de la sensibilidad (...) y el conocimiento producto de la combinación de la física y la metafísica (...) (*Tomado del programa de mano de la obra*)

Primera parte – Aldo llega a un lugar desconocido

1. Entra sonido, en fade, se enciende una luz que atraviesa el corredor del medio del público, luego de unas palabras del protagonista, se devela la figura de un hombre, es Aldo, el protagonista.
2. Se enciende una luz cenital al lado derecho del proscenio de color ámbar.
3. Aparece una luz azul proyectada al fondo del telón, apenas se divisan unas sombras, entre risas, y sombras aparecen dos personajes llevando consigo un artefacto con ruedas, el cenital se mantiene, las sombras se deben a que los personajes entran de público (Esta vez por el lateral) y es esa iluminación la que refleja la sombra.
4. Ambiente ámbar, están todos los personajes ya en el escenario. Un gran círculo de luz se dibuja en el piso color naranja del escenario.
5. Una luz puntual señala un aparato aún abstracto para nosotros con el que entran estos personajes, esta luz tiene un gobo que al reflejo de la luz, devela una forma de media luna con puntos a su alrededor, entran apoyos de luz frontal para visualizar a los intérpretes.

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

Segunda parte – Encuentro con Alicia

6. Una tela cuelga en la mitad del escenario, allí aparece una mujer entre telas suspendida en el aire, una luz cenital violeta y un gobo frontal que apunta al telón con formas de estrellas (o quizás simples formas en X). El ambiente baja de intensidad sin desaparecer por completo. Alicia es telépata, y mientras juega en la tela describe a Aldo.
7. Vuelve la intensidad del color ambiente, la cenital violeta se mantiene con muy poca intensidad, coloreando la tela, dando la impresión de que la tela es violeta y no que hay una luz. Las dos luces de gobos se mantienen
8. Apagón
9. Vuelve ambiente, la luz violeta ha desaparecido, la tela se ha recogido
10. Desciende en fade el ambiente ámbar, Aldo intenta irse del lugar.
11. Entra Fritz, el escenario se ilumina un poco más, pero no deja de ser una iluminación tenue
12. Alicia y Aldo cenan, la intensidad baja mucho más, apenas se divisa el círculo en el piso de escenario, la luz del primero gobo se mantiene con la misma intensidad, en este punto el foco está dirigido allí mientras Aldo y Alicia conversan.
13. Aparece el gobo de estrellas del telón, se encienden unas luces de piso que proyectan ciertas sombras en los telones Alicia canta junto con Bumer y Fritz
14. Vuelve el ambiente con muy poca intensidad, al decir Alicia que está embarazada, aumenta la intensidad, hay apoyos frontales. Se nos devela todo el espacio con sus personajes allí.
15. Entran Fritz y Bumer, se enciende el escenario en ambiente ámbar y se va el gobo del fondo del telón.

Tercera parte – Paso del tiempo

16. Aldo cae después de un golpe de Fritz, el gobo desaparece y quedan Bumer y Fritz en el

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

escenario. Ambiente ámbar, el gobo de estrellas ilumina mientras se desarrolla la situación

17. Aldo es puesto en una máquina de recuerdos. La luz del escenario baja en fade y vemos únicamente una pantalla pequeña que aparece en una de las máquinas que llevan los personajes
18. Aparece Alicia con un coche, una luz de piso en diagonal alumbra de manera frontal, la sombra se divisa sobre los telones de fondo, el otro lado del escenario aparece otra luz en diagonal de piso, han pasado 5 años, Aldo y Alicia han tenido un bebé
19. Aparece de nuevo el círculo en el espacio, tiene una intensidad muy baja, Aldo se trata de recapitular los sucesos. La luz en el piso a pesar de ser ámbar, da la sensación de un rojo tenue.
20. Luz ambiente azul y el gobo en el telón sugiere una breve abstracción.
21. Con las diagonales del piso entra Fritz y Bumer, luego, entra el ambiente ámbar

Cuarta parte – Recapitular.

22. Desciende la luz, círculo en el centro tenue aparecen los gobos de estrellas mucho más acentuados en el piso, casi en un black out, Aldo se reencuentra con Alicia
23. Cenital derecha del escenario junto con el gobo de luz anterior, al rato desaparece de nuevo.
24. Entra Fritz y Bumer, el escenario se ilumina, el gobo no desaparece. La tela que estaba en un principio en la mitad, ahora se ha dividido en dos telas que parte del medio hacia los dos laterales del escenario. Aldo y Alicia se casan
25. Desciende la luz, Alicia queda suspendida en las telas el gobo de estrellas aparece de nuevo, prepondera sobre el resto de la iluminación, la luz descende, sólo se ve la marca sobre el escenario de repente Alicia se lanza y se hace un black out.
26. Aparece Aldo en la luz lateral cenital, la misma del inicio, regresa al público mientras

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

tanto, en el escenario queda una luz que cambia sus colores, es una luz deigética muy pequeña y la silueta de medio círculo, éstas no desaparecen ni en el black out final.

27. Black out.

4.3.2. Análisis

1. Ambiente ámbar

Si bien, este tipo de iluminación es una de las premisas bases a la hora de crear ambientes, es una iluminación que busca representar la luz de día en cuanto a su significado narrativo, sin embargo, esta es una de las luces más cómodas a la hora de ver teatro, porque es una luz a la que nuestro ojo está adaptado en color e intensidad y es una luz que permite ver a los intérpretes, el espacio y los objetos con mayor claridad sin perder de vista la ilusión que brinda el espectáculo. En este caso sucede algo muy particular y es que la luz ámbar entra a jugar con la estética del color de toda la puesta en escena que está inclinada hacia los colores cálidos como el naranja, el amarillo, el rojo entre otros.

Imágen 9. Fotografía Maravilla Star.



Fuente: Mandala Teatro

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

Sucede que como el piso es de color naranja, este ambiente no parece suceder por el simple hecho de iluminar, sino que es el color sobre el cual entrarán a jugar los personajes con sus respectivas estéticas como si pintaran con sus acciones sobre un lienzo. Hay una particularidad en esta obra y es que el ambiente juega bastante con la intensidad de la luz, y esto permite que sea comprensible en una primera lectura que cuando la luz baja de intensidad en el momento en el que Aldo y Alicia está cenando o haciendo un camping, es el atardecer, y cuando la luz retoma su mayor intensidad, pareciera que estuviéramos en un nuevo día. Este juego de intensidades permite la ilusión y acentúa la magia de este mundo onírico al que llega Aldo (...) este personaje está en un plano metafísico en el plano onírico y viaja hacia un mundo donde se va a encontrar con una serie de personajes (...) donde empiezan a ocurrir una serie de eventos muy particulares de transformación de aspectos de la vida de Aldo Tarazona y de los mismos personajes que están allí. (...) (*Fragmento tomado de la entrevista con Jaime Niño*)

- **Calles diagonales de piso**

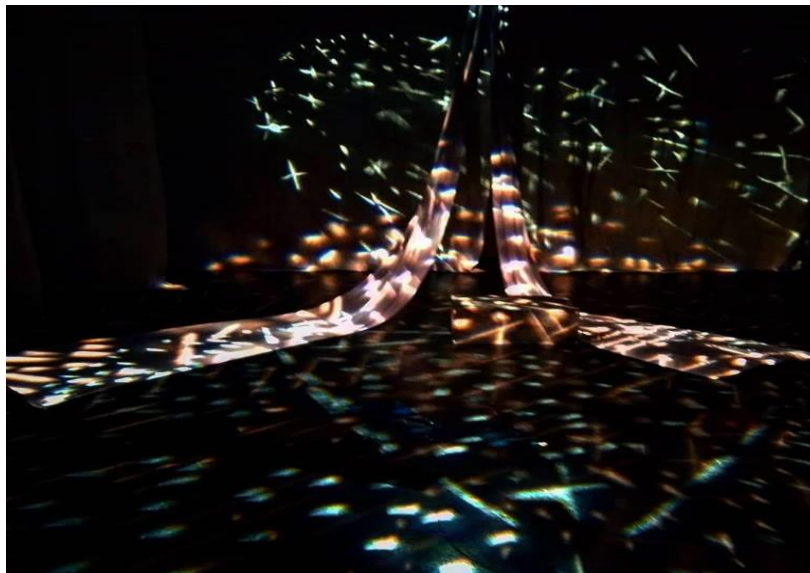
Esta iluminación es bien particular y poco usada en el teatro. Generalmente no se ilumina desde el piso, quizás porque puede representar un riesgo constante para el actor o actriz ya que está en el mismo espacio en donde sucede la acción. Aun así, Jaime logra deformar un poco las figuras que aparecen en el escenario cuando estas luces se prenden, la silueta elongada de la sombra y el contacto con los cuerpos hace que se ven más estilizados e incluso altos y delgados, en cuanto a la narrativa, esto es un claro ejemplo de cómo la luz también nos narra y acentúa una idea del director que no puede darse desde ningún otro elemento narrativo en el teatro. Con este tipo de luz una vez más se distorsiona la realidad y aparecen las figuras que ya hemos vistos y reconocido desde otras nuevas formas físicas.

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

- **Gobos**

Hay 3 gobos que iluminan en diferentes puntos el escenario, el primero de ellos, es un gobo pequeño que apunta a uno de los aparatos de Fritz y Bumer, el otro de ellos, apunta hacia el telón de fondo y el tercero con el mismo diseño de las estrellas, apuntan al piso del escenario. Un gobo tiene la capacidad de poner en la luz cualquier tipo de dibujo que se quiera, es como una plantilla que hace que la luz al ser proyectada toma una forma específica y en este caso, es el toque de magia que encierra lo “surrealista” (si así se quiere decir) de este montaje, estos gobos aparecen de repente como aparecen ciertas imágenes en los sueños, sin ningún tipo de explicación o código, pero una vez se establecen, resultan claros para el público y entran a dialogar en esta misma narrativa del montaje. A parte de que visualmente es agradable, tiene cierto toque poético, el juego de los cuerpos bajo esta luz se desconfigura como desconfigura todo el espacio y nos propone un nuevo espacio casi estelar.

Imagen 10. Fotografía Maravilla Star



Fuente: Mandala Teatro

- **Puntuales**

Las luces puntuales de esta obra casi siempre recaen en el protagonista, Aldo. Se sugiere en los momentos en que éste se aparta de las situaciones para racionalizar sobre lo que le

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

sucede, no hay que olvidar que Aldo es el único personaje racional en este mundo onírico, por tanto, es una constante que esté tratando de asimilar o entender lo que sucede, para estos momentos, la luz puntual lo extrae y nos permite un momento de intimidad en donde podemos conocer sus pensamientos.

Imágen 11. Fotografía Maravilla Star



Fuente: Mandala Teatro

SOBRE EL ESPACIO

Hay una particularidad muy importante para la iluminación y es el piso. Un espacio con un tapiz de color naranja, no permite iluminar de la misma manera que iluminar sobre un piso negro o uno blanco.

Habrà que partir entonces por reconocer que el color negro tiende a absorber la luz, por lo tanto las intensidades que se manejan en una cámara negra deben ser más altas y pensando en que no sean tan oscuras en color ni tan bajas en intensidad. Por el contrario cuando tenemos cámara blanca o piso blanco, la luz tiende a reflejarse con más fuerza, es como si el blanco “estallara” la luz, así que con el blanco hay que tener cierto cuidado en la intensidad y en la fuerza del color. Ahora bien, en este caso de un piso naranja, la luz va a tender a difuminarse sobre el mismo naranja, luego entonces, un ámbar sobre el naranja será aún mucho más cálido y tenderá al rojo, un azul debe tener una gama profunda de color y una fuerte

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

intensidad si se quiere que el azul se sobreponga. De esta manera, el piso es determinante para saber dirigir el color y la intensidad de cada foco lumínico.

Hay un elemento que ayuda a nivelar lo dicho anterior sobre el color naranja y son los telones, que aparentemente sugieren un tipo de blanco que permite resaltar el color en algunos momentos independiente del piso, esto hace que la puesta en escena tenga un equilibrio, de lo contrario, el ojo del espectador tendería a agotarse por la constancia de un mismo tono durante un periodo de tiempo amplio.

Un elemento más que determina la luz, es la estética del vestuario, ya que cada Fritz es un personaje que tiene muchos accesorios en su vestuario y muchos de ellos al contacto con la luz brillan y se hacen

más visibles, hay varios elementos con luz diegética y con una construcción muy elaborada que hacen que la luz tenga ciertos requerimientos. (...) desde mucho antes tuve referentes muy particulares uno que

Es el referente del “steampunk” que es esta mezcla de lo victoriano y lo apocalíptico las vainas de las máscaras antiguas de los elementos de cuero los elementos forjados pero también los vestidos muy elegantes muy lujosos

Elegantes muy lujosos muy lustrosos muy lustrosos es una empatía entre estas dos formas que las fuimos tomando como referente. Otro referente que tomé también fue como el espacio del circo y me estructuré mucho en las imágenes en el en la película de Charles Chaplin del circo sobre todo con Alicia que empezó con un siendo un personaje como digamos parecido al del circo (...) *(Fragmento tomado de la entrevista con Jaime Niño)*

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

Imágen 12 Fotografía de Mandala Teatro – Maravilla Star



Fuente: Mandala Teatro

En una lectura un poco más general, Maravilla Star es una obra de mucha precisión estética, pero sobre todo, de muchos detalles que empiezan a cobrar un significado mucho más potente cuando se comprende que hablamos de un mundo alejado de lo que conocemos como real, un mundo con unas reglas físicas que se destruyen y se reinventan a lo largo de la obra. (Parte de la entrevista en donde habla de la relatividad del tiempo) Las necesidades de este montaje, irán ligadas a desestructurar y romper con la idea de lo cotidiano, en este punto es la luz la mayor aliada de Jaime, porque permitirá no sólo un juego de color e intensidad, sino de rupturas y creación de nuevas verdades.

4.3.3. Conclusiones

1. La luz tendrá que ser cómplice del vestuario, la utilería y la escenografía para poder establecer un lenguaje común y asertivo
2. La luz como creación de mundos es una hipótesis absolutamente contundente y comprobada, es la iluminación la que brinda nuevas posibilidades de desestructuración y

De la Luz a la Creación de Mundos: La Iluminación como Elemento Vital en el Teatro

junto con los otros lenguajes escénicos, se establecen mundos con reglas específicas.

3. La luz como elemento físico, también puede romper con la física, es cuestión de conocer muy bien cómo funcionan esas leyes, para después de-construirlas.

Para conocer más detalles sobre la entrevista con Jaime, el lector podrá ir al *Anexo E*

(Transcripción de la entrevista)

Hablar de la luz en el teatro, probablemente es hablar de la magia que hace que el espectador llegue a convencerse de que los mundos o situaciones “artificiales” que está observando, pueden llegar a ser historias realmente vividas. Es por medio de la luz que una puesta en escena cobra autenticidad y vida. Como me lo enseñó un gran colega, Jaime Niño, el teatro es reflexión, es vislumbrar cómo un rayo de luz se extiende a varios campos que permite visibilizar, y ¿qué es la luz entonces, si no el mero efecto de la reflexión? la luz en el teatro es reflexión en ambos sentidos, es permitir al ojo el acto de ver por medio del reflejo de la luz y en términos más poéticos, al develarnos espacios y situaciones, nos permite pensar, detenernos un poco y preguntarnos por algo.

A la hora de iluminar, es fundamental que el lector sepa y comprenda que no hay recetas para generar una experiencia teatral, pero sí aspectos que pueden encaminar al observador a tener cierto tipo de vivencia e inducirlo a ciertas emociones o sensaciones a partir de un color, una intensidad, o una textura proveniente de la luz, es de esto que el director debe sacar provecho para enriquecer su propuesta.

5. CONCLUSIONES

- No existe una forma establecida para hacer un diseño de iluminación debido a que la luz debe estar al servicio del espectáculo, y por ende, cada espectáculo varía según sus necesidades más no de la mirada del director, no desde la mirada del espectador, es por ello, que la primera información con la que debe contar un diseñador lumínico es determinar si se va a iluminar para teatro, danza o música.
- La iluminación cumple la función del ojo o la cámara en el cine, es decir nos determina qué vemos y lo más importante cómo lo estamos viendo con herramientas como la dirección de la luz, la forma, la intensidad, el movimiento y el color.
- Todos los elementos
- juntos, dan lo que llamamos atmósfera, el movimiento lumínico, las formas los colores y las texturas generan una atmósfera, es decir, comunican un estado de las cosas.
- El diseño de iluminación consiste en la combinación de estos elementos ya nombrados anteriormente y en la búsqueda de efectos sensoriales en el espectador

6. BIBLIOGRAFÍA

- Appia, A. (1899). *La música y la puesta en escena*. Asoc. Directores de escena.
- Fernández, G. (2011). Diseño de iluminación teatral. *Diseño de Iluminación Teatral, trabajo final*. Mendoza, Argentina.G
- Luna, A., Hernández, H., & Pedraza, G. (2007). Manual de Iluminación. *Memorias de las conferencias de Alejandro Luna, Humberto Hernández, Guillermo Pedraza* (pág. 28). Bogotá D.C.: Ministerio de cultura.
- Miguel, B. G. (2002). La luz como elemento expresivo de la narrativa audiovisual. *Comunicar*, 101 - 110.
- Palmer, S. (2013). *Light, Readings in theatre practice*. Londres, Inglaterra: Palgrave Macmillan.
- psicológicos, C. (s.f.). *Psicología del color*. Obtenido de <http://www.psicologiadelcolor.es/colores-psicologicos/>
- Sirlin, E. (2005). *Diseño de iluminación, Herramientas de la luz*. Buenos Aires: INT.