

DOSIER PEDAGÓGICO

sin luna

SAMFAINA
DE COLORS

ÍNDICE

PRESENTACIÓN **03**

SIN LUNA **04**

Ficha artística **05**

La idea **06**

Sinopsis **07**

Preparación previa **08**

Objetivos y contenidos didácticos **10**

La música **11**

La voz **12**

Mapeo **12**

Los instrumentos **13**

Salterio, handpan, metalofono, pandero	14
Bol tibetano, crótalos, cascabeles, silbatos de pájaros	15
Los títeres	16
Medusa, luciérnaga, pato, calamar, lobo	17
Propuestas post-función	18
LA COMPAÑÍA: SAMFAINA DE COLORS	20
Dirección artística	24
CONTACTO	26

PRESENTACIÓN

Para disfrutar al máximo del espectáculo *Sin luna* y, sobre todo, para aprovecharlo pedagógicamente, hemos preparado este dossier con una serie de informaciones, sugerencias, reflexiones y trabajos para llevar a cabo con vuestros alumnos.

Se trata de un dossier que solo quiere sugerir. Aprovechadlo según vuestras necesidades.

Los contenidos del espectáculo permiten trabajar desde las diferentes áreas y adaptarlo a los diferentes niveles de vuestros alumnos y a vuestra manera de hacer.

¡PODÉIS COMPARTIR CON NOSOTROS EL MATERIAL QUE GENERÁIS CON LOS ALUMNOS!

MÁS INFORMACIÓN

Mirna Vilasís

Actriz y pedagoga musical

e-mail: samfaina@discosama.cat / teléfono: 629.386.139 i 621.288.465

y en la web: www.samfainadecolors.cat

sin luna

FICHA ARTÍSTICA

Intérprete (músico - actriz)	
voz, salterio, handpan, metalófono, pandero, bol tibetano, crótalos, cascabeles, silbatos de pájaros y títeres.	Mirna Vilasís
Equipo artístico	
Autoría: Mirna Vilasís y Xavi Murcia Dirección artística: Anna Ros Dirección musical: Mirna Vilasís Música: Xavi Murcia y Mirna Vilasís Asesoramiento de dramaturgia: Carles Batlle Asesoramiento musical handpan: Ravid Goldschmidt	
Equipo técnico y de producción	
Diseño de luces, sonido y mapeo: Ivan Rubio Técnicos de sonido, luces y maquinaria: Ivan Rubio, Marc Jódar y Marta Vilellas Escenografía: Raül Vilasís y Berta Vidal Ilustraciones y animaciones: Lyona Diseño de vestuario: CarmePuigdevalliPlantèS Fotografía: Arian Botey Video: Julian Waisbord Atrezzo: Martí Doy Diseño gráfico: Nuria Casanova Corrección lingüística: Roger Vilà Producción: Mirna Vilasís y Mònica Grau Distribución y comunicación: Mònica Grau Producción ejecutiva: Discos a mà y Samfaina de Colors	

LA IDEA

¿Qué puede nacer en un momento de abismo, de oscuridad y de incertidumbre?

A partir de la vivencia que ha supuesto la pandemia para la codirectora de la compañía Samfaina de Colors, Mirna Vilasís, nace el espectáculo *Sin luna*.

Un momento de ruptura con lo establecido, de no conformarse a seguir en la zona de confort y las ganas de explorar nuevas dramaturgias no experimentadas en sus 35 años de trayectoria.

Sin luna parte de una vivencia personal donde la situación se reconvierte en fortaleza para explicar que la oscuridad puede tener belleza y que por la noche cohabitan elementos maravillosos.

Juegos de luces y sombras para transmitir la magia de la noche y las evoluciones personales, manteniendo la luna como referente, como centro de todo y alegoría de la firmeza de un mismo ante situaciones adversas.

SINOPSIS

Atardecer. Una chica espera la luna cantante y tocando sus instrumentos para crear la armonía de la noche. Cuando la música crece, la luna crece. Cuando la música se vuelve oscura, la luna se apaga. Un búho y un lobo acompañan este dulce movimiento del vaivén de la luna. Negra noche. Sin luna.

Sin luna es una reflexión sobre la armonía y el equilibrio universal a través de la música. Las fases lunares representan alegóricamente el ciclo de la vida.

Reivindicamos el momento sin luna como bonito y necesario. La oscuridad simboliza la introspección, la reflexión y la calma. ¿Qué emoción nos invade cuando estamos en este momento frágil del Sin luna?

Un espectáculo sin texto donde la música es el lenguaje para comunicar los sentimientos y las emociones que nos guían en este viaje evocador. Delicadeza visual y música en directo. Una oportunidad ideal para adentrarnos en la belleza y la magia de la noche.

PREPARACIÓN PREVIA

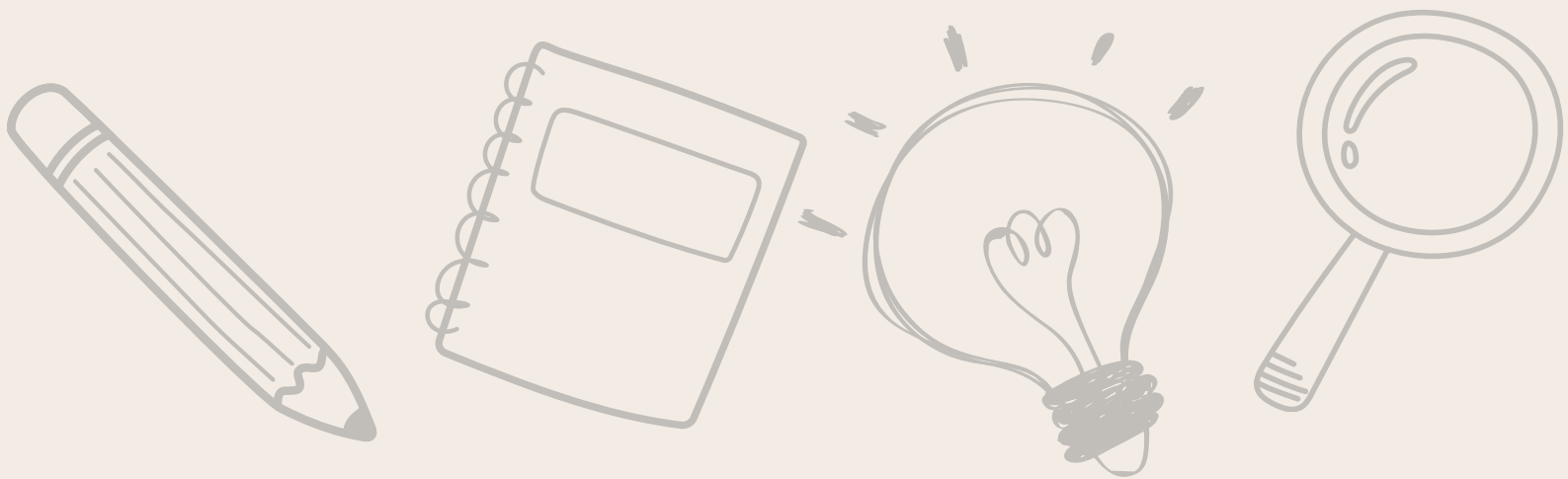
DEL DOCENTE CON LOS ALUMNOS

No hace falta una gran preparación para asistir a *Sin luna*, pero podemos hacer una pequeña reflexión conjunta con la clase para que los alumnos asistan con una buena disposición al teatro y disfruten más del espectáculo.

La tarea previa del docente, consiste sobre todo en conseguir que los alumnos escuchen con atención. Sería importante que entendieran el hecho de asistir a un espectáculo como este, pensado para que ellos pasen un buen rato y así valoren más la actividad. Se debe que explicar cuál es una buena actitud de un espectador teatral: respetar el trabajo de los actores, estar atento (ojos y orejas muy abiertas), estar quieto y en silencio y preparado para que el espectáculo te sorprenda.

Como el espectáculo estimula el sentido del oído, lo más importante es preparar los niños para la escucha, con el esfuerzo que esta actividad conlleva. Además, el espectáculo también estimula la capacidad visual a través del mapeo, una técnica que para el niño puede parecer magia. A su vez, también, hay que estar especialmente atento a las emociones, puesto que a partir de elementos como la luz y la oscuridad, trabajamos aspectos como la introspección y cómo nos sentimos cuando experimentamos un momento de oscuridad.

‘Es necesaria una cierta oscuridad para ver
las estrellas’
Osho

Estructura de los conocimientos para trabajar en el aula:

1. **¿Qué nos despierta el título de la obra *Sin luna*?**

¿Qué pensáis que quiere decirnos? ¿Qué es un momento sin luna? Momento de reflexión y debate sobre qué nos hace pensar el título y lo que nos evoca los momentos de oscuridad, de escucharse a un mismo, de escuchar las emociones propias, etc.

2. **La oscuridad**

Jugar a experimentar en la oscuridad, sentados en círculo y muy próximos los unos con los otros para aportar seguridad a los niños. Tienen que notar que tienen a alguien cerca, a pesar de estar en la oscuridad.

Trabajar, el despertar y la agudización de los sentidos en la oscuridad.

Sonoridad en la oscuridad (sonidos de la noche)

3. **La escenografía y los elementos de escena**

- La música
- La voz
- Mapeo
- Instrumentos
- Títeres

OBJETIVOS

Y CONTENIDOS DIDÁCTICOS

Referidos a hechos, conceptos y principios:

- Disfrutar del relato a partir de los estímulos auditivos, visuales y de la imaginación.

Referidos a los procedimientos:

- Estimular la imaginación y despertar las emociones a través de la escucha consciente de sonidos y ruidos, de los efectos visuales y a través del gusto para imaginar historias.

Referidos a los valores, actitudes y normas:

- Valorar las artes escénicas como forma de expresión.
- Mostrar curiosidad e interesarse por el mundo del teatro desde un punto de vista integral.
- Aprender a ser un espectador conocedor, sensible y consciente de las artes escénicas.

LA MÚSICA

En el *Sin luna* creamos una partitura a medida. Una banda sonora que acompaña la obra en todo momento. Un espacio sonoro que inspira el visual y a la vez lo alimenta.

Por primera vez, suenan instrumentos que no habían sonado nunca en nuestros espectáculos.

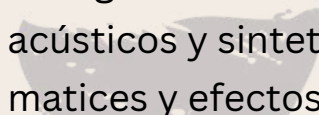
Sin luna, tiene una sonoridad muy especial. Hemos elegido 8 instrumentos para ser tocados en directo, con un sonido único y que sirven para crear un universo musical en directo. Algunos de ellos, nunca tocados antes por Mirna Vilasís se han comprado expresamente para el espectáculo.

Los crótalos y el bol tibetano que se utilizan para meditar o para la musicoterapia, el handpan, uno de los instrumentos más modernos que existen con un sonido único, el pandero o el salterio, toman un sentido especial en el espectáculo.

Hasta ahora nunca había sonado una sola nota de música grabada en ningún espectáculo de Samfaina de Colors, ahora sí.

Xavi Murcia, que por primera vez no aparece arriba del escenario, ha compuesto la delicada banda sonora que va apareciendo y desapareciendo a lo largo de la obra, una combinación de música electrónica, música de cámara y patrones tradicionales, una amalgama de instrumentos acústicos y sintetizados, lleno de matices y efectos sonoros.

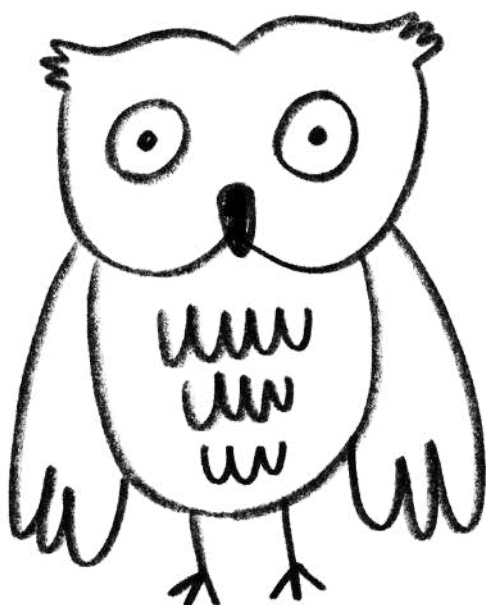
LA VOZ

En cuanto a la voz, en *Sin luna* es tratada como instrumento.

El hecho que las canciones no tengan texto es el nuevo reto que obliga a forzar la capacidad vocal de la intérprete y a ampliarla con todos los recursos posibles (loops, técnica vocal clásica...). La voz es protagonista desde un formato radicalmente diferente.

EL MAPEO

Samfaina de Colors vuelve a trabajar con la prestigiosa ilustradora y animadora [Lyona](#), que ya había hecho las animaciones y vídeos que se proyectaban en directo en el espectáculo Cápsulas.

[Lyona](#) ha creado las ilustraciones y animaciones de los personajes que acompañan en el escenario a la protagonista. Son el búho, el lobo, las notas musicales y las estrellas que se proyectan en directo en diferentes momentos del espectáculo y por todo el escenario en diferentes espacios como por ejemplo la luna, el pandero, el ciclorama y en el cuerpo de la protagonista con la técnica artística del mapeo, consistente en proyectar luz, imágenes y videos sobre una superficie tridimensional.

LOS INSTRUMENTOS

El público del *Sin luna*, tendrá la oportunidad de escuchar en directo instrumentos maravillosos y a la vez poco conocidos.

Los instrumentos principales son el salterio, uno de los instrumentos más antiguos que existen (y que la compañía ya había utilizado a sus inicios) y lo handpan, uno de los instrumentos más modernos que existen (y que es el nuevo fichaje y apuesta de Samfaina de Colors).

También se escuchará en directo los instrumentos siguientes: metalófono, pandero, bol tibetano, crótalos, cascabeles, reclamos de pájaros y títeres sonoras.

SALTERIO, HANDPAN, METALÓFONO Y PANDERO

SALTERIO

Instrumento de cuerda percutida. De los más antiguos que existen. Es el tatarabuelo del piano. Tiene una caja sonora en forma de trapecio. Por encima de la tapa armónica se extienden las cuerdas, que se tocan picando con unos martillos en forma de cuchara. Está emparentado con el kanun oriental. Nosotros tocamos un modelo austríaco.

HANDPAN

Es uno de los instrumentos más modernos que existen. Creado en 2000 por unos luthieres suizos y por Ravid Goldschmidt, uno de los pioneros y referentes en el mundo del Hang. El instrumento está formado por dos caparazones de metal enganchados, una zona plana en medio del caparazón superior para la nota central y rodeada por un círculo de áreas circulares donde se sitúan las notas y un agujero central al caparazón inferior.

METALÓFONO

Instrumento de percusión de sonido determinado que se toca picando con dos baquetas unas placas de metal de diferentes medidas que hacen diferentes notas afinadas. La duración del sonido de las notas es más larga que la de un xilófono, puesto que lo las placas metal del metalófono vibran más que las placas de madera del xilófono.

PANDERO

Por su sencillez, es uno de los instrumentos más antiguos que existen. Casi todas las culturas lo conocían y se utiliza mucho para acompañar la voz, en la canción y en la danza. Nosotros tocamos un modelo de pandero redondo. También hay panderos cuadrados.

BOL TIBETANO, CRÓTALOS, CASCABELES Y SILBATOS DE PÁJAROS

BOL TIBETANO

Instrumento de metal en forma de bol. Suena al golpearlo o frotarlo con diferentes tipos de baquetas de madera o metal. Se usan en musicoterapia y en prácticas para acompañar la meditación. Nosotros lo usamos para empezar el espectáculo *Sin luna*.

CRÓTALOS

Instrumento musical de percusión hecho con bronce formado por dos pequeños platillos que se tocan haciéndolos chocar entre ellos. Es un instrumento muy antiguo usado para hacer acompañamientos rítmicos. Se utilizan también en terapias, yoga, meditación, limpiezas energéticas, para armonizar espacios, para apaciguar energías... Nosotros lo usamos para encender y apagar la luna y las estrellas.

CASCABELES

Es un instrumento de percusión consistente en un recipiente metálico, esférico, dentro del cual hay una bola metálica que choca contra las paredes al ser sacudido y produce un sonido agudo de campanilla. La esfera tiene una ranura para facilitar la resonancia. El recipiente hace a la vez de cuerpo vibrante y de caja de resonancia.

SILBATOS DE PÁJAROS

Son instrumentos - silbatos que usamos los humanos para reproducir los sonidos de los pájaros, normalmente para atraerlos. Pueden ser hechos de piel, caña, barro, metal... Nosotros usamos unos de madera. Utilizamos cuatro para reproducir el sonido del búho, del pato, de la abubilla y del grillo.

LOS TÍTERES

Jugamos con la imaginación y que con cualquier elemento podemos generar un paisaje sonoro y visual. Es por eso que creamos un juego para el público de descubrimiento de diferentes animales, sean terrestres o acuáticos, que aporten, por un lado, belleza visual y por otro, un clima sonoro que aporte serenidad y tranquilidad.

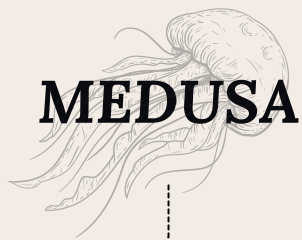

Títeres que aparecen en escena:

- Medusa
- Luciérnaga
- Pato (ganso)
- Calamar
- Lobo

Podemos trabajar su sonoridad, la elegancia de los movimientos de los animales, si conocen los animales, su medio vital (acuático o terrestre)...

MEDUSA, LUCIÉRNAGA, PATO, CALAMAR, LOBO

Las medusas viven en el mar y no suelen molestar a nadie. Se limitan a flotar en el mar, tienen un aspecto extraño y a veces la corriente las arrastra hacia la playa. Las medusas viven en el mar y no suelen molestar a nadie. Se limitan a flotar en el mar, tienen un aspecto extraño y a veces la corriente las arrastra hacia la playa.

Las luciérnagas también se conocen como bichos de luz, pero no son moscas o insectos; en realidad son escarabajos. Sus cuerpos son de color marrón o negro, y su brillo puede ser verde, amarillo o naranja. Las luciérnagas producen su brillo o luz a través de un producto químico en sus cuerpos que reacciona con oxígeno.

El pato es un ave acuática de la familia de las Anatidae que es migradora y suele vivir cerca de hábitats de agua dulce o salada, como lagunas, pantanos, humedales o ríos. Todos los patos son capaces de volar y recorrer grandes distancias cada año y tienen una expectativa de vida promedio de diez años.

Viven entre un año y año y medio, mueren tras la puesta. Ponen de 10.000 a 40.000 huevos en unas cápsulas alargadas de unos 10 - 15 cm que se quedan pegados a las rocas.

Son grandes cazadores gracias a la agudeza de sus sentidos, la fuerza de sus mandíbulas y la rapidez de sus patas. A pesar de no tener depredadores naturales, muchas de sus subespecies se encuentran en peligro de extinción debido a la caza indiscriminada del hombre.

PROPUESTAS

POST-FUNCIÓN

Estructura del conocimientos para trabajar en el aula:

Juego de luces y sombras

A partir de las títeres recortables del lobo y el búho, recortarlo, ponerle un palo de polo y jugar con la linterna acercándola y alejándola a la pared para trabajar las figuras y la proporcionalidad.

2. Relajación - Musicoterapia (bol tibetano, crócalos...)

Ver los efectos que produce la vibración en los niños y reflexión entorno a los efectos producidos.

3. Percusión corporal (bam, rum, palma-palma)

Reproducir los mismos patrones musicales que se realizan en el espectáculo y creación de nuevos por parte de los niños. Juego del rey (uno hace de rey y realiza patrones musicales corporales que el resto de niños tienen que seguir).

4. Estimulación sensorial (con plumas, con una cola de lobo, etc.)

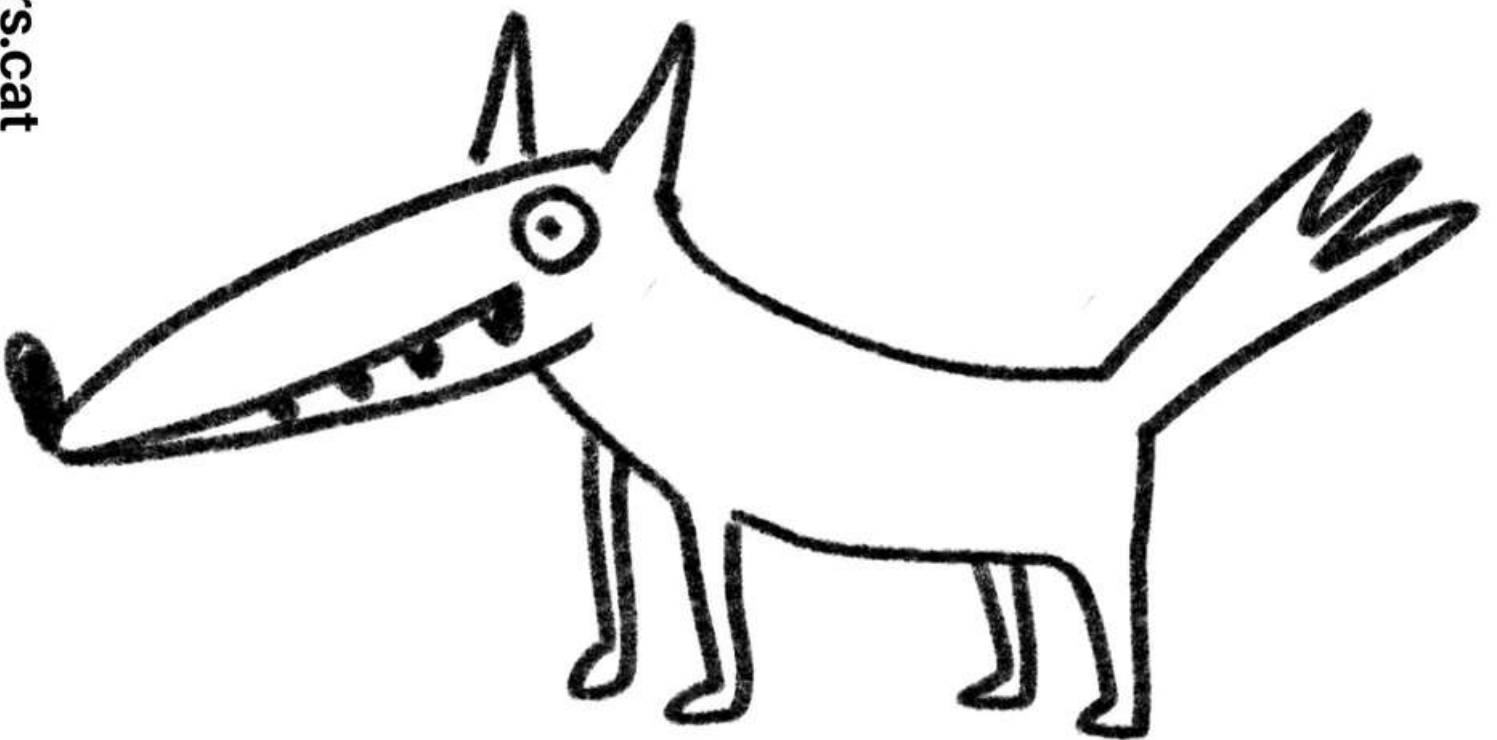
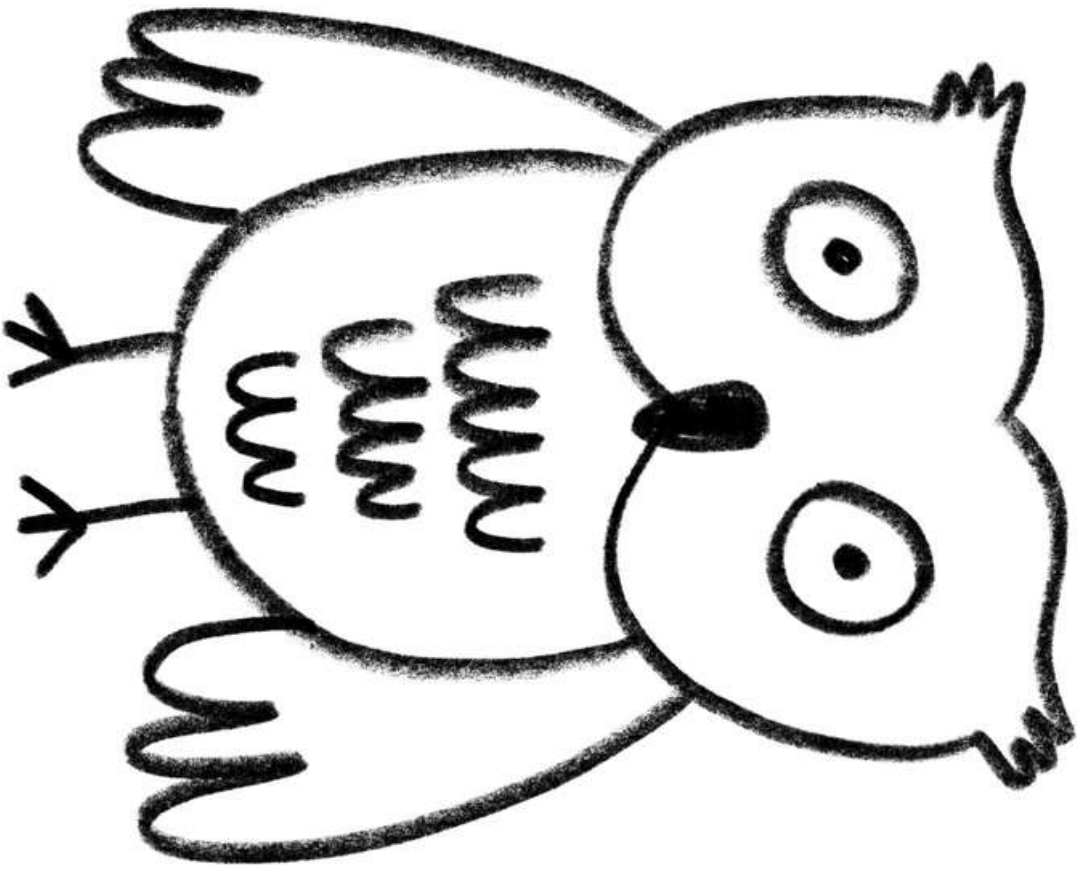
En parejas y con diferentes elementos sensoriales (pañuelo, plumas, peluches) con diferentes texturas, poner en parejas a los niños y con los ojos cerrados, hacer masajes.

REFLEXIÓN FINAL Y CIERRE DE La ACTIVIDAD:

Si no se quiere realizar todo un proyecto, en todo caso es importante hacer una reflexión conjunta de la obra después de ver la función, para poder compartir las opiniones y cerrar la actividad:

- Aquello que más me ha gustado ha sido...
- Aquello que menos me ha gustado ha sido...
- Me ha dado risa...
- Me ha dado un poco de pena que...
- Me ha sorprendido que...
- Este personaje me recordaba...
- Este espectáculo me ha hecho pensar en...

sin luna

*LA
COMPAÑÍA*

Samfaina de Colors es el proyecto creativo liderado por la cantante, multiinstrumentista, compositora y pedagoga musical Mirna Vilasís. **Construye universos** donde la música es el lenguaje principal de expresión de un arte libre y abierto a todas las disciplinas artísticas. Un mestizaje cultural donde se entrelazan **música, poesía y arte visual**. Fue cofundado en 1988 con Xavi Murcia.

Es un proyecto artístico de calidad, que desarrolla un intenso trabajo dedicado a la producción y exhibición de espectáculos musicales de nueva creación. Partiendo de la belleza, **ofrece experiencias** que **acompañan** y **estimulan** la sensibilidad artística y el despertar creativo. El lenguaje propio, el contenido y las **diferentes capas de lectura** conectan con públicos de todas las edades.

Mirna Vilasís trabaja codo a codo con un equipo de artistas, técnicos y colaboradores, entrelazándose e influenciándose con el **reto de buscar la excelencia** y el arte total en sus creaciones.

Samfaina de Colors es **pasión y compromiso con la cultura, la educación y la sociedad**, dos armas de inclusión y transformación social que aportan felicidad y libertad de pensamiento. Reivindica la cultura de **raíz mediterránea** como fuente de inspiración y la sitúa al alcance de todo el mundo sin barreras ni condicionantes, una manera de contribuir a la creación de nuevos públicos para la cultura.

Samfaina de Colors es un referente en las artes escénicas para el público familiar en Cataluña. Ha creado 24 espectáculos en **35 años de trayectoria**, ha grabado 9 CD, ha hecho 5.732 funciones y ha recibido el aplauso unánime de más de 2,5 millones de espectadores.

Los últimos espectáculos ***Trastos*** (2021) y ***Sin luna*** (2022), marcan un punto de inflexión en las creaciones de Samfaina de Colors, ya que apuestan por un **mayor riesgo artístico** y por la internacionalización de la compañía. Como consecuencia de esta nueva visión, el 2022 se reformula el espectáculo ***De la mano*** (2009) para darle una mayor riqueza artística y escénica. Estos son los espectáculos que actualmente están girando. Éstos son los espectáculos que actualmente están en gira.

Para el 2023, Samfaina de Colors inicia una **nueva línea de trabajo** con el estreno de Música, luces y sombras, el taller del espectáculo Sin luna, que enriquece e innova la tarea artística de Samfaina de Colors para crear nuevos públicos activos.

Samfaina de Colors, desde sus inicios, **colabora en diferentes iniciativas sociales**, aportando música, cultura y felicidad a los niños más desfavorecidos de casa y de alrededor del mundo. Ha trabajado, entre otros, con los amigos del Pueblo Saharaui y con Payasos Sin Fronteras.

El 2015 el **Palau de la Música Catalana** encarga a Samfaina de Colors la dirección musical e interpretación de la música en directo del ***Trencadís de cançons***, un espectáculo coproducido por el Palau de la Música Catalana y la Factoria Mascaró el 2001, que realiza 20 funciones anuales en la Sala de Conciertos de este templo de la música.

MIRNA VILASÍS

Cantante, multiinstrumentista, compositora, pedagoga musical y productora ejecutiva.

Formación

Empieza a escuchar música al vientre de su madre, a ir al Liceo (sobre todo a escuchar a su madrina Mirna Lacambra) a los 2 años, a cantar a los 3, a tocar el piano a los 4, a cantar en el Orfeón de Sabadell a los 5, a estudiar música clásica a los 6, a bailar en el Esbart de Sabadell a los 7, a cantar en el Coro de los Amigos de la Ópera de Sabadell a los 13, a estudiar canto a los 14, a hacer de solista en grupos de cámara a los 16, a hacer de solista en óperas de los Amigos de la Ópera de Sabadell y en conciertos con la Orquesta Sinfónica del Vallès a los 17... Se gradúa en grado mediano de piano a los 18 y en grado profesional de canto a los 20.

Desde los 16 años compagina los estudios con la docencia, haciendo de profesora de lenguaje musical, piano y canto. Con 20 años empieza a estudiar pedagogía musical, música moderna, jazz y música tradicional.

Trayectoria profesional

El septiembre de 1988, con 18 años, funda con Xavi Murcia el grupo **Samfaina de Colors**, para difundir y acercar la música y la poesía a los niños. Samfaina de Colors es un referente en las artes escénicas para el público familiar en Cataluña. Ha creado 24 espectáculos en 35 años de trayectoria, ha grabado 9 CD, ha hecho 5.732 funciones y ha recibido el aplauso unánime de más de 2,5 millones de espectadores.

Los últimos espectáculos, **Trastos** (2021) y **Sin luna** (2022), marcan un punto de inflexión en las creaciones de Samfaina de Colors, puesto que apuestan por un mayor riesgo artístico y por la internacionalización de la compañía.

El 2023, Samfaina de Colors inicia una nueva etapa liderada por Mirna Vilasís, que trabaja codo a codo con un equipo de artistas, técnicos y colaboradores, entrelazándose e influenciándose con el reto de buscar la excelencia y el arte total en sus creaciones.

En 1994, funda con Xavi Múrcia el grupo **Tralla**. Una propuesta genuina de canción de autor basada en el folk e influida por el jazz, el étnico, el clásico y las nuevas músicas. Con Tralla realizaron cerca de 500 conciertos en los principales festivales del país e hicieron diversas giras europeas. Los cuatro discos de Tralla recibieron el elogio unánime del público y de la crítica musical y recibieron importantes premios. En 2004, deciden parar el grupo.

En 1995, funda con Xavi Múrcia el grupo **La Cobleta de la Selva**, buscando la visceralidad y la pasión del canto popular catalán. Con La Cobleta de la Selva publicaron 1 disco y realizaron más de 300 conciertos en circuitos de música tradicional, música antigua, nuevas músicas y músicas del mundo. En 2004, deciden parar el grupo.

En 1998, funda con Xavi Múrcia el sello discográfico **Discos a mà**, para editar sus discos.

En 2009, inicia una aventura artística en solitario y publica el primer disco con su nombre. **Mirna** se fundamenta en la voz y se envuelve de la amalgama tímbrica de la rica instrumentación propia del Mediterráneo, para cantar las palabras de las poetas y los poetas catalanes.. En 2015, publica su segundo trabajo, **Espero meravelles**, un espectáculo musical basado en la obra de la poeta y amiga **Montserrat Abelló**. Trece poemas cantados desde la emoción, la fuerza y la belleza que siempre han definido **Mirna Vilasís**.

Ha colaborado en discos y giras de Rosa Zaragoza, Maria Lafitte, Orquestra Simfònica de la Canya, Bitayna, Jordi Batista, Les Violines, Marcel Casellas, Xavi Múrcia...

Canta y toca instrumentos (piano, acordeón diatónico, handpan, salterio, guitarrón, flautas, percusiones...). Compone, hace arreglos y escribe canciones. Gestiona con la propia empresa de management y discográfica Discos a mà, S.L.

CONTACTO

Mirna Vilasís

- 👤 Directora artística y ejecutiva
- 🌐 www.samfainadecolors.cat
- ✉ mirna@discosama.cat
- ☎ +34 629.386.130

Mònica Grau

- 👤 Productora
- 🌐 www.samfainadecolors.cat
- ✉ samfaina@discosama.cat
- ☎ +34 621.288.465

