

LLUNA

SENSE

Dossier pedagògic

SAMFAINA
DE COLORS

PRESENTACIÓ

Per tal de gaudir al màxim de l'espectacle *Sense lluna* i, sobretot, per aprofitar-lo pedagògicament, hem preparat aquest dossier amb un seguit d'informacions, suggeriments, reflexions i treballs per dur a terme amb els vostres alumnes.

Es tracta d'un dossier que només vol suggerir. Aproveiteu-lo segons les vostres necessitats.

Els continguts de l'espectacle permeten treballar-hi des de les diferents àrees i adaptar-lo als diferents nivells dels vostres alumnes i a la vostra manera de fer.

**PODEU COMPARTIR AMB NOSALTRES EL MATERIAL QUE
GENEREU AMB ELS ALUMNES!**

MÉS INFORMACIÓ

Mirna Vilasís

Actriu i pedagoga musical

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

i al web: www.samfainadecolors.cat

ARTÍSTICA FITXA

Intèrpret: Mirna Vilasís (música - actriu)

veu, salteri, handpan, metallòfon, pandero, bol tibetà, cròtals, picarols, reclams d'ocells i titelles.

Equip artístic

Autoria: Mirna Vilasís i Xavi Múrcia
Direcció artística: Anna Ros
Direcció musical: Mirna Vilasís
Música: Xavi Múrcia i Mirna Vilasís
Assessorament de dramatúrgia: Carles Batlle
Assessorament musical handpan: Ravid Goldschmidt

Equip tècnic

Disseny de llums, so i mapatge: Ivan Rubio
Tècnics de so, llums i maquinària: Ivan Rubio, Marc Jódar i Marta Vilellas
Escenografia: Raül Vilasís i Berta Vidal
Il·lustracions i animacions: Lyona
Disseny de vestuari: Carme Puigdevall i Plantés
Fotografia: Arian Botey
Vídeo: Julian Waisbord
Atrezzo: Martí Doy
Disseny gràfic: Núria Casanova
Correcció lingüística: Roger Vilà

Equip de producció

Producció: Mirna Vilasís i Mònica Grau
Distribució i Comunicació: Mònica Grau
Producció executiva: Discos a mà i Samfaina de Colors

Informació de l'espectacle

- Espectacle sense text
- Recomanat de 2 a 8 anys (Educació infantil i cicle inicial)
- Durada de l'espectacle: 45 minuts

SENSE LLUNA

Un espectacle musical i poètic per endinsar-nos en
la bellesa i la màgia de la nit

SAMFAINA DE COLORS

SAMFAINA
DE COLORS

LA IDEA

*Què pot néixer en un moment
d'abisme, de foscor i d'incertesa?*

A partir de la vivència que ha suposat la pandèmia per a la codirectora de la companyia *Samfaina de Colors*, Mirna Vilasís, neix l'espectacle *Sense lluna*.

Un moment de ruptura amb l'establert, de no conformar-se a seguir en la zona de confort i les ganes d'explorar noves dramaturgies no experimentades en els seus 35 anys de trajectòria.

Sense lluna parteix d'una vivència personal on la situació es reconverteix en fortlesa per a explicar que la foscor pot tenir bellesa i que a la nit cohabiten elements meravellosos.

Jocs de llums i ombres per a transmetre la màgia de la nit i les evolucions personals, mantenint la lluna com a referent, com a centre de tot i al·legoria de la fermesa d'un mateix davant situacions adverses..

SAMFAINA DE COLORS

SINOPSI

Capvespre. Una noia espera la lluna cantant i tocant els seus instruments per crear l'harmonia de la nit. Quan la música creix, la lluna creix. Quan la música es torna fosca, la lluna s'apaga. Un mussol i un llop acompanyen aquest dolç moviment del vaivé de la lluna. Negra nit. *Sense lluna*.

Sense lluna és una reflexió sobre l'harmonia i l'equilibri universal a través de la música. Les fases lunars representen al·legòricament el cicle de la vida.

Reivindiquem el moment sense lluna com a bonic i necessari. La foscor simbolitza la introspecció, la reflexió i la calma. Quina emoció ens envaeix quan estem en aquest moment fràgil del Sense lluna?

Un espectacle sense text on la música és el llenguatge per comunicar els sentiments i les emocions que ens guien en aquest viatge evocador. Delicadesa visual i música en directe. Una oportunitat ideal per endinsar-nos en la bellesa i la màgia de la nit.

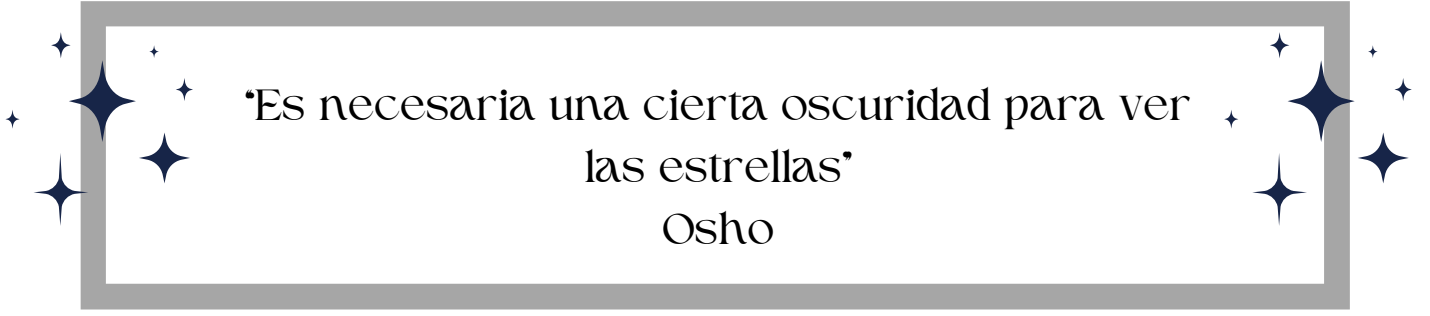
PREPARACIÓ

PRÈVIA DEL DOCENT AMB ELS ALUMNES

No cal una gran preparació per assistir a *Sense lluna*, però podem fer una petita reflexió conjunta amb la classe per tal que els alumnes vinguin amb bona disposició al teatre i gaudeixin més de l'espectacle.

La tasca prèvia del docent, però, ha de consistir sobretot en disposar els alumnes a escoltar amb atenció. Seria important que entenguessin el fet d'assistir a un espectacle com aquest, pensat perquè ells passin una bona estona i així valorin més l'activitat. S'ha d'explicar quina és la bona actitud d'un espectador teatral: respectar el treball dels actors, estar atent (ulls i orelles ben obertes), estar quiet i en silenci, i preparat perquè l'espectacle et sorprengui.

Com que l'espectacle estimula el sentit de l'oïda, el més important és preparar els infants per l'escolta, amb l'esforç que aquesta activitat demana. A més a més, l'espectacle també estimula la capacitat visual a través del mapatge, una tècnica que per a l'infant pot semblar màgia. Alhora també, cal estar especialment atent a les emocions, ja que a partir d'elements com la llum i la foscor, treballem aspectes com la introspecció i com ens sentim quan vivim un moment d'obscuritat.

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

PREPARACIÓ

PRÈVIA DEL DOCENT AMB ELS ALUMNES

Estructura del coneixements per treballar a l'aula:

1. *Què ens desperta el títol de l'obra Sense lluna?*

Què pensem que vol dir? Què és un moment sense lluna? Moment de reflexió i debat entorn al títol i el que ens evoca els moments de foscor, d'escoltar-se a un mateix, d'escoltar les emocions pròpies, etc.

2. *La foscor*

- Jugar a experimentar en la foscor, asseguts en rotllana i molt propers els uns amb els altres per aportar seguretat als infants. Cal sentir que tenim a algú a prop, malgrat estiguem en la foscor.
- Treballar el despertar i l'agudització dels sentits en la foscor.
- Sonoritat en la foscor (sons de la nit)

3. *L'escenografia i els elements d'escena*

- La música
- La veu
- Mapatge
- Instruments
- Titelles

Referits a fets, conceptes i principis:

- Gaudir del relat a partir dels estímuls auditius, visuals i de la imaginació.

Referits als procediments:

- Estimular la imaginació i despertar les emocions a través de l'escolta conscient de sons i sorolls, dels efectes visuals i a través del gust per imaginar històries.

Referits als valors, actituds i normes:

- Valorar les arts escèniques com a forma d'expressió.
- Mostrar curiositat i interessar-se pel món del teatre des d'un punt de vista integral.
- Aprendre a ser un espectador coneixedor, sensible i conscient de les arts escèniques.

LA MÚSICA

En el *Sense lluna* creem una partitura a mida. Una banda sonora que acompanya l'obra en tot moment. Un espai sonor que inspira el visual i alhora l'alimenta.

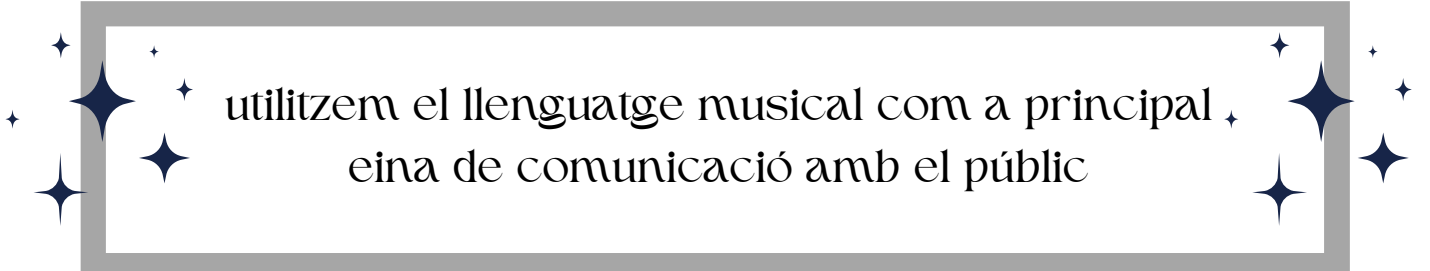
Per primera vegada, sonen instruments que no havien sonat mai en els nostres espectacles.

Sense lluna té una sonoritat molt especial. Hem triat 8 instruments per a ser tocats en directe, amb un so únic i que serveixen per a crear un univers musical en directe. Alguns d'ells, mai tocats abans per Mirna Vilasís s'han comprat expressament per a l'espectacle.

Els cròtals i el bol tibetà que s'utilitzen per a meditar o per a la musicoteràpia, el handpan, un dels instruments més moderns que existeixen amb un so únic, el pandero o el salteri prenen un sentit especial en l'espectacle.

Fins ara mai havia sonat una sola nota de música gravada en cap espectacle de *Samfaina de Colors*, ara sí.

Xavi Múrcia, que per primera vegada no apareix dalt de l'escenari, ha compost la delicada banda sonora que va apareixent i desapareixent al llarg de l'obra, una combinació de música electrònica, música de cambra i patrons tradicionals, una amalgama d'instruments acústics i sintetitzats plena de matisos i efectes sonors.

utilitzem el llenguatge musical com a principal
eina de comunicació amb el públic

LA VEU

I pel que fa a la veu, a *Sense lluna*, és tractada com a instrument.

El fet que les cançons no tinguin text és el nou repte que obliga a forçar la capacitat vocal de la intèrpret i a ampliar-la amb tots els recursos possibles (loops, tècnica vocal clàssica...). La veu és protagonista des d'un format radicalment diferent.

SAMFAINA DE COLORS

SAMFAINA
DE COLORS

MAPATGE

Samfaina de Colors torna a treballar amb la prestigiosa il·lustradora i animadora Lyona, que ja havia fet les animacions i vídeos que es projectaven en directe en l'espectacle Càpsules.

La Lyona ha creat les il·lustracions i animacions dels personatges que acompanyen a l'escenari a la protagonista. Són el mussol, el llop, les notes musicals i els estels que es projecten en directe en diferents moments de l'espectacle i per tot l'escenari en diferents espais com ara la lluna, el pandero, el ciclorama i al cos de la protagonista amb la tècnica artística del mapatge, consistent en projectar llum, imatges i vídeos sobre una superfície tridimensional.

SAMFAINA DE COLORS

ELS INSTRUMENTS

El públic del *Sense lluna*, tindrà l'oportunitat d'escoltar en directe instruments meravellosos i alhora poc coneguts.

Els instruments principals són el salteri, un dels instruments més antics que existeixen (i que la companyia ja havia utilitzat als seus inicis) i el handpan, un dels instruments més moderns que existeixen (i que és el nou fitxatge i aposta de Samfaina de Colors).

També s'escoltarà en directe els instruments següents: metal·lòfon, pandero, bol tibetà, cròtals, picarols, reclams d'ocells i titelles sonores..

Salteri

Instrument de corda percutida. Dels més antics que existeixen. És el rebesavi del piano. Té una caixa sonora en forma de trapezi. Per sobre de la tapa harmònica s'estenen les cordes, que es toquen picant amb uns martellets en forma de cullera. Està emparentat amb el kanun oriental. Nosaltres toquem un model austríac.

Handpan

És un dels instruments més moderns que existeixen, creat el 2001 per uns luthiers suïssos i per Ravid Goldschmidt, un dels pioners i referent en el món del Hang, un intèrpret virtuós que forma part de la fitxa artística del Sense Lluna, col·laborant en l'arranjament de la peça que Mirna Vilasís interpreta en directe a l'espectacle i cedint cançons creades per ell mateix.

L'instrument està format per dues closques de metall enganxades amb una zona plana

al mig de la closca superior per a la nota central, rodejada per un cercle d'àrees circulars on se situen les notes, i un forat central a la closca inferior.

Metal·lòfon

Instrument de percussió de so determinat que es toca picant amb dues baquetes unes plaques de metall de diferents mides que fan diferents notes afinades. La durada del so de les notes és més llarga que la d'un xilòfon ja que el les plaques metall del metal·lòfon vibren més que les plaques de fusta del xilòfon.

Pandero

Per la seva senzillesa, és un dels instruments més antics que existeixen. Gairebé totes les cultures el coneixien i s'utilitza molt per acompanyar la veu, en la cançó i en la dansa. Nosaltres toquem un model de pandero rodó. També hi ha panderos quadrats.

BOL TIBETÀ, CRÒTALS, PICAROLS I RECLAMS D'OCELLS.

Bol tibetà

Instrument de metall en forma de bol. Sona en colpejar-lo o fregar-lo amb diferents tipus de baquetes de fusta o metall. S'usen en musicoteràpia i en pràctiques per acompanyar la meditació. Nosaltres l'usem per començar l'espectacle *Sense Lluna*.

Cròtals

Instrument musical de percussió fet amb bronze format per dos petits platerets que es toquen fent-los xocar entre ells. És un instrument molt antic usat per fer acompanyaments rítmics. S'utilitzen també en teràpies, ioga, meditació, neteges energètiques, per harmonitzar espais, per apaivagar energies... Nosaltres l'usem per encendre i apagar la lluna i les estrelles.

Picarols

És un instrument de percussió consistent en un recipient metàl·lic, esfèric, dins del qual hi ha una bola metàl·lica que pica contra les parets en ser sacsejat i produeix un so agut de campaneta. L'esfera té una ranura per facilitar-ne la ressonància. El recipient fa alhora de cos vibrant i de caixa de ressonància.

Reclams d'ocells

Són instruments-xiulets que fem servir els humans per reproduir els reclams dels ocells, normalment per atreure'ls. Poden ser fets de pell, canya, fang, metall... nosaltres en fem servir uns de fusta. N'utilitzem quatre per reproduir el so del mussol, de l'ànec, de la puput i del grill.

ELS TITELLES

Juguem amb la imaginació i que amb qualsevol element podem generar un paisatge sonor i visual. És per això que creem un joc per al públic de descoberta de diferents animals, siguin terrestres o aquàtics, que aportin, per una banda, bellesa visual i d'altre, un clima sonor que aporta serenor i tranquil·litat.

Titelles que aparèixen a escena:

- Medusa
- Cuca de llum
- Ànec (ganso)
- Calamar
- Llop

SAMFAINA DE COLORS

MEDUSA, CUCA DE LLUM I LLUP, ÀNEC, CALAMAR I LLOP.

Medusa

A partir d'una llanterna i una campaneta de vent creem l'ambient i la màgia d'una medusa navegant per la mar, amb els seus moviments hipnòtics i suaus.

Cuca de llum

Flexionant el seu cos arrugat es mou amunt i avall la cuca de llum. Com si d'un trosset de sol caigut al terra es tractés, juguem amb la llum que desprèn. Llum canviant per fer-nos veure com varia segons el seu estat d'ànim o fins i tot, la temperatura ambiental.

Ànec

Animal amb una gran capacitat d'adaptabilitat i fortalesa física. Ens interessa especialment a nivell discursiu per aquest fet.

Calamar

De potes ben llargues i pigades. Elegància de moviment, senzill i divertit. Presentem un animal dissenyat per veure-s'hi en condicions de gairebé total obscuritat.

Llop

L'element que ens situa, utilitzat com introductor a l'escena que apareix l'animació del llop. Ens ajuda a visualitzar l'element que hem sentit a escena amb l'udol del llop. El llop com a símbol de la nit i al·legoria de llibertat.

PROPOSTES

PER A DESPRÉS DE LA FUNCIO

Estructura del coneixements per treballar a l'aula:

1. Joc de llums i ombres

A partir de les titelles retallables del llop i el mussol, retallar-lo, posar-li un pal de pinxo i jugar amb la llanterna apropant-la i allunyant-la a la paret per treballar les figures i la proporcionalitat.

2. Relaxació - Musicoteràpia (bol tibetà, cròtals...)

Veure els efectes que produeix la vibració en els infants i reflexió entorn als efectes produïts.

3. Percussió corporal (bam, rum, pam-pam)

Reproduir els mateixos patrons musicals que es realitzen a l'espectacle i creació de nous per part dels infants. Joc del rei (un fa de rei i realitza patrons musicals corporals que la resta d'infants han de seguir).

4. Estimulació sensorial (amb plomes, amb cua de llop, etc.)

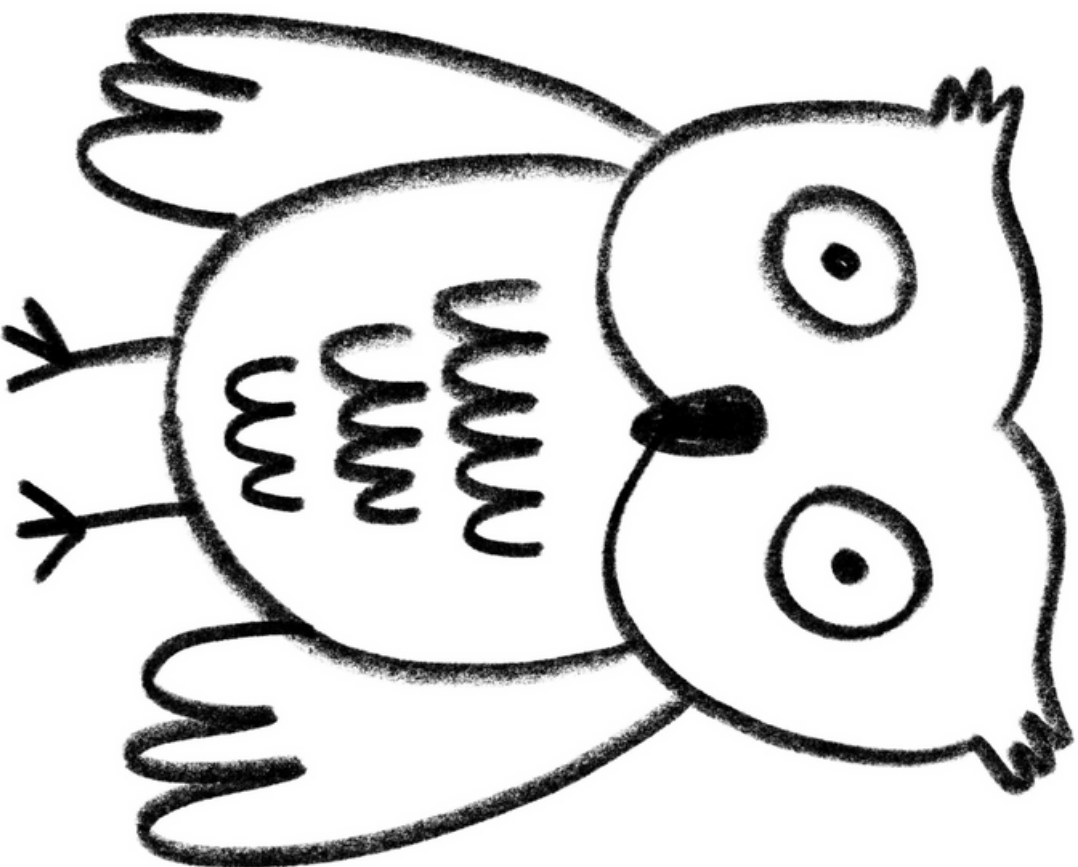
En parelles i amb diferents elements sensorials (mocador, plomes, peluixos) que diferents textures, posar en parelles els infants i amb els ulls tancats, fer massatges.

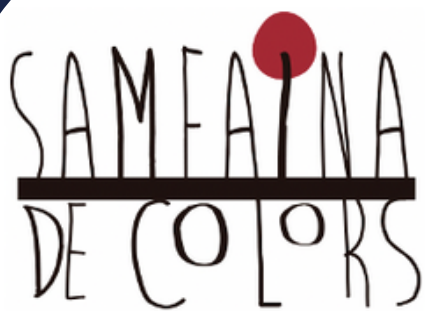
REFLEXIÓ FINAL I TANCAMENT DE L'ACTIVITAT:

Si no es vol realitzar tot un projecte, en tot cas és important fer una reflexió conjunta de l'obra després de venir a veure'n una funció, per poder compartir les opinions i tancar l'activitat:

- 1.- Allò que més m'ha agradat ha estat...
2. - Allò que menys m'ha agradat ha estat...
- 3.- M'ha fet riure...
4. - M'ha fet una mica de pena que...
5. - M'ha sorprès que...
6. - Aquest personatge em recordava...
7. - Aquest espectacle m'ha fet pensar en...

sense lluna

LA COMPANYIA

Samfaina de Colors és el projecte creatiu liderat per la cantant, multiinstrumentista, compositora i pedagoga musical Mirna Vilasís. **Construeix universos** on la música és el llenguatge principal d'expressió d'un art lliure i obert a totes les disciplines artístiques. Un mestissatge cultural on s'entrellacen **música, poesia i art visual**. Va ser cofundat el 1988 amb Xavi Múrcia.

És un projecte artístic de qualitat, que desenvolupa un intens treball dedicat a la producció i exhibició d'espectacles musicals de nova creació. Partint de la bellesa, **ofereix experiències** que **acompanyen i estimulen** la sensibilitat artística i el despertar creatiu. El llenguatge propi, el contingut i les **diferents capes de lectura** connecten amb públics de totes les edats.

Mirna Vilasís treballa colze a colze amb un equip d'artistes, tècnics i col·laboradors, entrellaçant-se i influenciant-se amb el **repte de buscar l'excel·lència** i l'art total en les seves creacions.

Samfaina de Colors és **passió i compromís amb la cultura, l'educació i la societat**, dues armes d'inclusió i transformació social que aporten felicitat i llibertat de pensament. Reivindica la cultura **d'arrel mediterrània** com a font d'inspiració i la situa a l'abast de tothom sense barreres ni condicionants, una manera de contribuir a la creació de nous públics per a la cultura.

Samfaina de Colors és un referent en les arts escèniques per a públic familiar a Catalunya. Ha creat 24 espectacles en **34 anys de trajectòria**, ha enregistrat 9 CD, ha fet 5.732 funcions i ha rebut l'aplaudiment unànime de més de 2,5 milions d'espectadors.

atmosferes escèniques suggerents obertes a
pròpies interpretacions que afavoreixen la llibertat
de pensament i fugen de moralismes limitants

Els darrers espectacles *Andròmines* (2021) i *Sense lluna* (2022), marquen un punt d'inflexió en les creacions de Samfaina de Colors, ja que aposten per un **major risc artístic** i per la **internacionalització** de la companyia. Com a conseqüència d'aquesta nova visió el 2022 es reformula l'espectacle *De bracet* (2009) per donar una major riquesa artística i escènica. Aquests són els espectacles que actualment estan en gira.

Per al 2023, Samfaina de Colors inicia una **nova línia de treball** amb l'estrena de *Llums i ombres*, el taller de l'espectacle *Sense lluna*, que enriqueix i innova la tasca artística de Samfaina de Colors per crear nous públics actius.

Samfaina de Colors, des dels seus inicis, **collabora en diferents iniciatives socials**, aportant música, cultura i felicitat als infants més desfavorits de casa nostra i d'arreu del món. Ha treballat, entre d'altres, amb els Amics del Poble Sahrauí i amb Pallassos Sense Fronteres.

El 2015 el **Palau de la Música Catalana** encarrega a Samfaina de Colors la direcció musical i interpretació de la música en directe del *Trencadís de cançons*, un espectacle coproduït pel Palau de la Música Catalana i la Factoria Mascaró el 2001, que realitza 20 funcions anuals a la Sala de Concerts d'aquest temple de la música.

espectacles musicals amb
llenguatge propi

Mirna Vilasís

Cantant, multiinstrumentista, compositora, pedagoga musical i productora executiva.

Formació

Comença a escoltar música al ventre de la seva mare, a anar al Liceu (sobretot a escoltar la seva padrina Mirna Lacambra) als 2 anys, a cantar als 3, a tocar el piano als 4, a cantar a

l'Orfeó de Sabadell als 5, a estudiar música clàssica als 6, a ballar a l'Esbart Sabadell als 7, a cantar al Cor dels Amics de l'Òpera de Sabadell als 13, a estudiar cant als 14, a fer de solista en grups de cambra als 16, a fer de solista en òperes dels Amics de l'Òpera de Sabadell i en concerts amb l'Orquestra Simfònica del Vallès als 17... Es gradua en grau mitjà de piano als 18 i en grau professional de cant als 20.

Des dels 16 anys compagina els estudis amb la docència, fent de professora de llenguatge musical, piano i cant. Amb 20 anys comença a estudiar pedagogia musical, música moderna, jazz i música tradicional.

Trajectòria professional

El setembre de 1988, amb 18 anys, funda amb en Xavi Múrcia el grup **Samfaina de Colors**, per difondre i apropar la música i la poesia als infants. Samfaina de Colors és un referent en les arts escèniques per a públic familiar a Catalunya. Ha creat 24 espectacles en 34 anys de trajectòria, ha enregistrat 9 CD, ha fet 5.732 funcions i ha rebut l'aplaudiment unànim de més de 2,5 milions d'espectadors.

Els darrers espectacles, *Andròmines* (2021) i *Sense lluna* (2022), marquen un punt d'inflexió en les creacions de Samfaina de Colors, ja que aposten per un major risc artístic i per la internacionalització de la companyia.

El 2023, Samfaina de Colors inicia una nova etapa liderada per Mirna Vilasís, que treballa colze a colze amb un equip d'artistes, tècnics i col·laboradors, entrellaçant-se i influenciant-se amb el repte de buscar l'excel·lència i l'art total en les seves creacions.

El 1994, funda amb Xavi Múrcia el grup **Tralla**. Una proposta genuïna de cançó d'autor basada en el folk i influïda pel jazz, l'ètnic, el clàssic i les noves músiques. Amb Tralla van realitzar prop de 500 concerts als principals festivals del país i van fer diverses gires europees. Els quatre discos de Tralla van rebre l'elogi unànim de públic i de la crítica musical i van rebre importants premis. El 2004, decideixen aturar el grup.

El 1995, funda amb Xavi Múrcia el grup **La Cobleta de la Selva**, cercant la visceralitat i la passió del cant popular català. Amb La Cobleta de la Selva van publicar 1 disc i van realitzar més de 300 concerts en circuits de música tradicional, música antiga, noves músiques i músiques del món. El 2004, decideixen aturar el grup.

El 1998, funda amb Xavi Múrcia el segell discogràfic **Discos a mà**, per editar els seus discos.

El 2009, inicia una aventura artística en solitari i publica el primer disc amb el seu nom.

Mirna es fonamenta en la veu i s'embolcalla de l'amalgama tímbrica de la rica instrumentació pròpia de la Mediterrània, per cantar les paraules de les poetes i els poetes catalans. El 2015, publica el seu segon treball, *Espano meravelles*, un espectacle musical basat en l'obra de la poeta i amiga **Montserrat Abelló**. Tretze poemes cantats des de l'emoció, la força i la bellesa que sempre han definit **Mirna Vilasís**.

Ha col·laborat en discos i gires de Rosa Zaragoza, Maria Lafitte, Orquestra Simfònica de la Canya, Bitayna, Jordi Batista, Les Violines, Marcel Casellas, Xavi Múrcia...

Canta i toca instruments (piano, acordió diatònic, handpan, salterí, guitarró, flautes, percussions...). Compon, arranja i escriu cançons. Gestiona amb la pròpia empresa de management i discogràfica **Discos a mà**, S.L.

DIRECCIÓ

ARTÍSTICA

Contacte

Mirna Vilasís
Directora

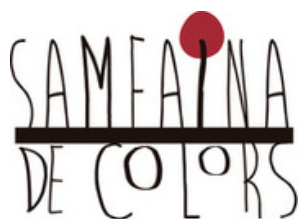
mirna@discosama.cat
Tlf. +34 629 38 61 30

Mònica Grau
Productora

samfaina@discosama.cat
Tlf. +34 621 28 84 65

www.samfainadecolors.cat

www.samfainadecolors.cat

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya
Departament
de Cultura

Institut Català de les
Empreses
Culturals

Diputació de Girona

Associats amb:

FAETEDA

FEDERACIÓN ESTATAL DE
ASOCIACIONES DE EMPRESAS
DE TEATRO Y DANZA

Mira:

**escena
FAMILIAR**