

FABRIZIO MONTECCHI **Más allá de la pantalla**

HACIA UNA IDENTIDAD EN EL TEATRO
DE SOMBRAS CONTEMPORÁNEO

PRÓLOGO

Desde la mítica caverna platónica pesa un lastre para las sombras: ser la parte inferior de la realidad, condenadas a repetir dócilmente la silueta de los cuerpos, ser el efecto de la resistencia de la luz de los objetos que son iluminados, figuras encarceladas en una pantalla bidimensional. Siempre esclavas, solo la sombra de Peter Pan sueña con independizarse. Liberarlas ha sido una maravillosa tarea que el teatro ha emprendido, convertirlas en recurso expresivo, ser parte de un dispositivo performático, sacarlas de la prisión de la pantalla y, más allá de ella, jugar libremente en la escena.

Esta aventura de la sombra, devenida en objeto teatral, es el fascinante trayecto que Fabrizio recorre e invita a transitar, y esta vez a través de este libro: una peripecia que el autor ha recorrido a lo largo de su vida y que ahora la convierte en material de reflexión, siguiendo la sugerencia de Joseph Conrad: primero se hace la obra, luego se reflexiona.

No sería posible un texto como este sin la fecunda vida y obra de Fabrizio Montecchi, no solo por el saber que se manifiesta en él, sino por el espíritu de una trayectoria artística que irradia en el escrito y del cual este es su manifestación. Generosidad intelectual, maestría didáctica, respeto y apropiación creadora de la tradición conforman la configuración artístico-teórica de Fabrizio que se plasman en este libro. Este texto está concebido como testimonio pero también como fuente, como cantera y usina para quien quiera estudiar, comprender y formarse en el mundo del teatro de sombras.

Cuatro aspectos, al menos, se destacan en este recorrido y análisis. En primer lugar, la riqueza de la indagación sobre la condición de la sombra, desde la física hasta la metafísica; las diferentes citas, conceptos y reflexiones del texto permiten revisar en un amplio abanico las referencias sobre su condición.

En segunda instancia, se destaca una rica visión histórica acerca del lugar de las sombras en el teatro. Ese rastreo convoca a pensar las continuidades,

las rupturas, las novedades, desde una perspectiva que se sitúa en el mundo contemporáneo, se entiende qué genealogía lo habita. No es en modo historiográfico que se presentan distintos ejemplos o momentos del teatro de sombras, sino en modo referencial destacando el lenguaje y el estilo presente en ellos y que muestran el recorrido singular de este arte.

Como tercer aspecto está la vasta y fecunda concepción del dispositivo escénico y del rol del *performer* del teatro de sombras. Aquí se revisan conceptos recurrentes en el mundo teatral, pero son visitados con una luz particular, para iluminar la condición propia de este tipo de espectáculo.

Un cuarto problema en el libro, y que le da un valor casi fundacional, es el aporte formativo. Se presentan una diversidad de técnicas, de ejercicios, de recursos que hacen a la propedéutica, didáctica y transmisión del saber y hacer del teatro de sombras.

Esta riqueza de panorama del teatro de sombras se esboza en un texto que roza aquella anécdota que cuenta McLuhan cuando presentó el proyecto de su libro *Comprender los medios de comunicación*. El editor le comentó, con preocupación, que un libro solo tiene un diez por ciento de novedades y que el suyo tenía más del cincuenta. En el libro de Fabrizio se advierte que hay una forma de trabajo sobre los conceptos, una manera de transpolarlos desde las diferentes filiaciones hacia el teatro de sombras que refiere a innumerables novedades a celebrar: las articulaciones teóricas, los contextos históricos, las referencias al dispositivo y a las técnicas del teatro de sombras que se tejen forman un urdido único en el ámbito de los libros sobre el mundo escénico.

Es habitual, natural y necesario que un artista conozca las técnicas, los lenguajes, los procedimientos que hacen al oficio; no tan frecuente es que un artista muestre un vasto y profundo conocimiento conceptual de su arte, menos aún que tenga una versátil circulación por los saberes tanto científicos y filosóficos como de otras disciplinas sociales. Fabrizio muestra que en esta integración puede ser posible encontrar alguna medida y sinergia de vinculación entre el *expertise*, la conceptualización de la actividad artística y la formación científica y teórica: sus obras, su transmisión didáctica muestran que esto es posible, y este libro es una magnífica muestra.

Hay una hermosa frase de Platón que refiere al estatus de la imagen: ella es la intersección de dos fuentes lumínicas, una que proviene del

objeto y otra, de la mirada. El libro de Fabrizio logra de modo prodigioso hacer múltiples paráfrasis de esta frase: también la sombra es una intersección, un objeto en tensión entre dos fuerzas, la de la manipulación del sujeto y la de la resistencia de la pantalla, que, cuando la energía creadora funciona, logra ser su perfecta confluencia y, a su modo, ir más allá de ellas.

Tito Lorefice

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
SAN MARTÍN

Desde la mítica caverna platónica pesa un lastre para las sombras: ser la parte inferior de la realidad, condenadas a repetir dócilmente la silueta de los cuerpos, ser el efecto de la resistencia de la luz de los objetos que son iluminados, figuras encarceladas en una pantalla bidimensional.

Liberarlas ha sido una maravillosa tarea que el teatro ha emprendido, convertirlas en recurso expresivo, ser parte de un dispositivo performático, sacarlas de la prisión de la pantalla y, más allá de ella, jugar libremente en la escena.

Es habitual, natural y necesario que un artista conozca las técnicas, los lenguajes, los procedimientos que hacen al oficio; no tan frecuente es que un artista muestre un vasto y profundo conocimiento conceptual de su arte, menos aún que tenga una versátil circulación por los saberes tanto científicos y filosóficos como de otras disciplinas sociales.

Generosidad intelectual, maestría didáctica, respeto y apropiación creadora de la tradición conforman la configuración artístico-teórica de Fabrizio Montecchi, director, escenógrafo y colaborador permanente del Teatro Juego Vita, donde viene desarrollando la experiencia del teatro de sombras desde hace casi cuarenta años, que se plasman en este libro.

Más allá de la pantalla está concebido como testimonio, pero también como fuente, como cantera y usina para quien quiera estudiar, comprender y formarse en el mundo del teatro de sombras.

Tito Lorefice (extracto del prólogo)

UNSAM EDITA

ISBN 978-987-4027-11-2

9 789874 027412

Librería García, Cienfuegos