

LA ILUMINACION TEATRAL.

Por: Remberto Latorre V.

1.- Funciones que desempeña la luz en el teatro.

La iluminación es un elemento fundamental en el teatro moderno, llegando ella a determinar la forma de muchas obras dramáticas; doy por ejemplo los casos de "La muerte de un vendedor" de A. Miller y "El Círculo de tiza Caucasiáno" de B. Brecht, donde las posibilidades de iluminación han permitido llegar a una gran variedad de lugares de acción que se suceden unos a otros; la luz pasa a desempeñar funciones escenográficas.

Desde que el teatro se empezó a hacer en recintos cerrados, donde no es posible el aprovechamiento de la luz natural, quedó abierta la necesidad de la iluminación artificial. El desarrollo de la técnica ha permiti-

tido llegar a un control muy elevado de los elementos lumínicos.

¿Cuáles son las funciones que desempeña la luz en el teatro actual? Primero que todo hacer ver en forma selectiva e intencionada; conviene mostrar aquello que interesa al acontecimiento dramático, y no más; conviene guiar al público en lo que se le está haciendo ver para una mejor comprensión de lo que se representa, y no distraerlo con elementos ajenos. La luz, en esta tarea de guiar al público, está desempeñando la misma labor que la música en el cine, donde las emociones se expresan mediante sonidos que no siempre conviene que el público los identifique.

En segundo lugar, la luz debe hacer notar en forma explicativa la motivación, la causalidad de la luz: si la luz de escena proviene del sol, de una lámpara encendida, de una fogata. Esta función es fundamental cuando se quiere lograr realismo en el teatro. Pongamos por ejemplo el caso de una obra de Ibsen, "Hedda Gabler". La escena representa una sala de recibo con ventanal al jardín. El primer acto sucede en la mañana, por lo tanto la luz de escena provendrá de la ventana y tendrá la calidad de un día nublado o de un día con sol, una mañana o un atardecer, según convenga a la acción y lo indique el texto. El cuarto acto sucede de noche, por lo tanto la luz provendrá de las lámparas con que se dote a la escena, y tendrá una calidad diferente a la del día. Al crearse la iluminación para esta obra deben hacerse notar la diferencia de calidades de luz de acuerdo a la motivación.

La luz incorpora al teatro un nuevo elemento plástico, posible de modelar e intencionar. La luz permite un control en el espacio (tamaño de un haz de luz) y en el tiempo (variación de intensidad). Los elementos plásticos posibles de controlar en la luz son la intensidad, la forma, el color y el movimiento (comprensión de las variaciones de intensidad y el desplazamiento de la luz). El aprovechamiento de estas cualidades plásticas va a permitir componer, o sea poner en relación y armonizar con la luz en forma dinámica.

Finalmente, y como resumen de las funciones anterior-

res, la luz es un elemento interpretativo de la obra dramática con el cual se creará la atmósfera necesaria al hecho teatral. Atmósfera como cualidad de un medio ambiente, físico, moral y social en que se vive. Hay obras en las cuales es más importante determinarles una atmósfera para su interpretación; por ejemplo: "Anna Christie" de O'Neil o "La Gaviota" de Chejov; en ambas el medio ambiente pesa sobre los personajes determinándoles sus estados emocionales y acciones.

Las funciones que desempeña la luz en el teatro serían, entonces:

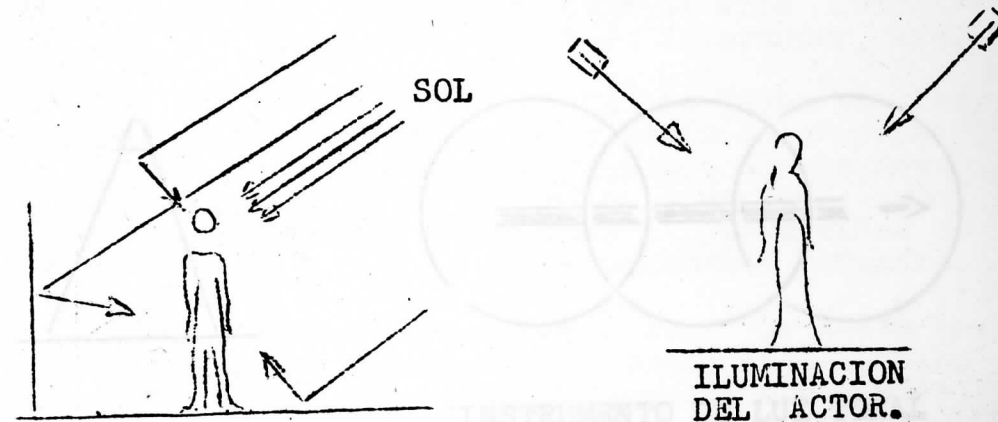
- 1.- Visibilidad necesaria para no esforzar en su función al órgano de la visión.
- 2.- Motivación originaria de la luz de escena.
- 3.- Composición, aprovechamiento de las cualidades de la luz (intensidad, color, forma, movimiento).
- 4.- Atmósfera necesaria a la obra dramática.

2.- Necesidades fundamentales de iluminación en un teatro y su solución mediante el método McCANDLESS.

En la realidad las cosas están iluminadas en forma envolvente. Un individuo colocado al aire libre en un día de sol recibe luz directa a la cual se suma la luz reflejada proveniente de los elementos que lo rodean (muros, piso, atmósfera física). Podríamos considerar, entonces, al individuo iluminado por dos fuentes de luz fundamentales: la luz directa, sea ésta motivada por el sol, por una lámpara, la que entra a través de una ventana; y la luz de reflexión que la luz directa causa, menos intensa que la anterior. Como tercer elemento envolvente y unificador, se agrega la luz difusa proveniente de la atmósfera (reflejada también).

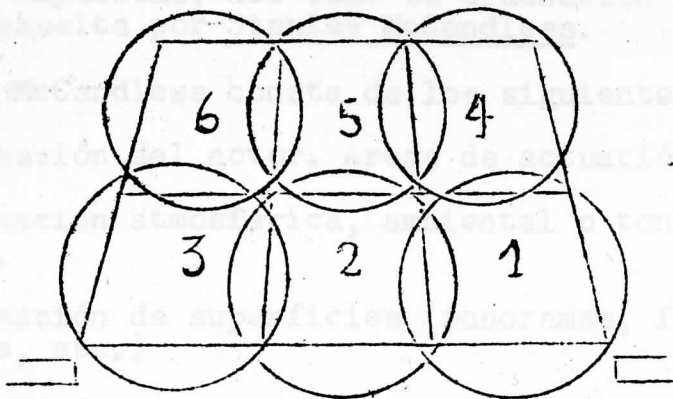
En el teatro se hace necesario reconstruir esta luz.

Para lograr la visibilidad del actor, se ilumina a éste con dos instrumentos básicos ubicados frente a él y formando ángulo entre sí, tratando de reproducir el sentido de los rayos del sol, o sea entre 45° y 30° de inclinación con respecto a la horizontal.

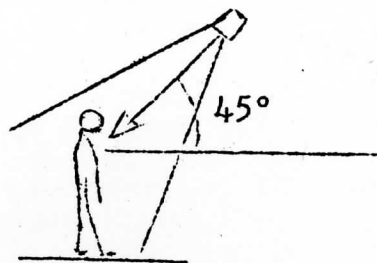
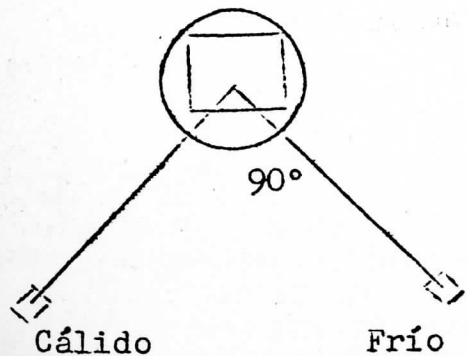
El haz que producen los instrumentos de iluminación es limitado y su intensidad varía entre el centro y los bordes del mismo. No sería conveniente iluminar todo el espacio escénico con solo dos instrumentos, por cuanto la intensidad luminosa en él variaría de un lugar a otro; tampoco podría controlarse la luz para crear motivaciones o simplemente destacar los lugares en que los actores se mueven. Para iluminar el espacio escénico en forma homogénea se divide en áreas, las áreas de actuación, a iluminarse cada una con dos instrumentos. El diámetro de las áreas de actuación varía, en el teatro, entre los dos y los tres metros; por lo tanto, la cantidad de áreas en que se divide el espacio escénico depende de la embocadura aprovechable.

(Ver figura en la página siguiente).

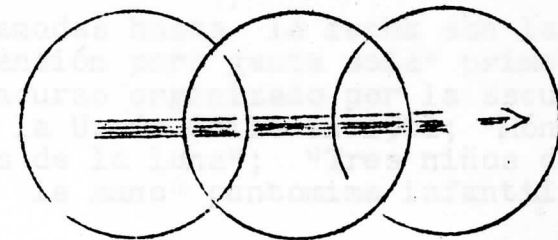
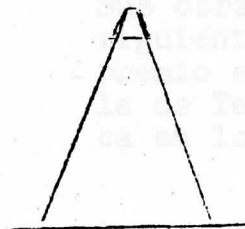

EL ESPACIO ESCENICO DE ACTUACION SE DIVIDE EN "AREAS" PARA LOGRAR UNA MEJOR DISTRIBUCION DE LA LUZ Y UN CONTROL SEPARADO DE CADA UNA DE ELLAS.

Para lograr un mejor modelado de la figura, además de ubicarse los instrumentos formando ángulo entre sí (90°), se hace variar su intensidad o se colocan filtros de colores diferentes. De esta manera el actor se hace más visible por cuanto recibe distintas calidades de luz sobre sí, las que diferencian los planos del rostro. (Más claro un lado, más oscuro el otro). Se expresa así también la motivación: el lado de color más cálido corresponderá al lado en que se ubica la fuente de luz escénica (ventana, lámpara).

A la luz de área de actuación se suma una luz envolvente, de relleno, que reproduce la luz de la atmósfera. Esta luz no crea visibilidad sino atmósfera; es coloreada (color formado por mezcla de luz) y se ubica en forma cenital al actor, coincidiendo con el centro de las áreas de actuación. Es la llamada luz de mezcla y tono.

INSTRUMENTO DE LUZ TONAL

Mediante luz se reconstruyen también elementos escenográficos o de decoración. Para expresar el cielo y los estados atmosféricos visibles en el espacio, se emplean superficies planas que se iluminan, se visten con luz (proyecciones de lluvia y nubes, cielos despejados a las distintas horas del día con sus diferentes coloraciones). Además del panorama, sobre el que se proyecta luz, otras superficies necesitan ser iluminadas para lograr su distanciamiento o separación creando la sensación de espacio (camaras, forillos, etc.)

Hay otros efectos lumínicos que se suman a los anteriores para expresar motivaciones (rayos de sol, mancha de luz sobre una lámpara), atmósfera y acentuaciones (destacar a un actor en una escena determinada, iluminar en forma especial un cuadro que adquiere importancia para la acción). Son éstos los efectos especiales.

La solución de las necesidades de iluminación anteriormente expuestas, así como su ordenación metódica, ha sido resuelta por Stanley McCandless.

El método McCandless consta de los siguientes puntos:

- 1.- Iluminación del actor. Areas de actuación.
- 2.- Iluminación atmosférica, ambiental o tonal, de relleno.
- 3.- Iluminación de superficies (panoramas, fondos, forillos, etc.)
- 4.- Iluminación especial, de efectos (rayos de sol, proyecciones, fuego, acentuaciones).

---oOo---

personajes:

Ping-Pong
Fraca-Fraca
Sobio Bueno
Sobio Malo
Chabelita
Ducha
Ladrón 1
Ladrón 2
Ladrón 3

escenario dividido en dos partes. Una parte, al
derecho del sobio Bueno, suriano de gran sala
blanca; la otra, el gabinete de Malulo, gran sa-
la negra. En las dos hay grandes arquinarías, y
una de prender y apagar, estráves y todos los
requisitos que hay en un laboratorio. Bueno, está
trabajando una pieza a un tubo, que se llama