

Dramaturgia Visual de Constelaciones, de Aracaladanza. Dramaturgia de un Sueño

Visual Dramaturgy of Constellations, by Aracaladanza. Dramaturgy of a Dream

Jana Álvarez Pacheco

Universidad Complutense de Madrid (España)

Recepcionado:20/02/26 Aceptado:14/05/26

Resumen

Este artículo analiza la dramaturgia y puesta en escena del espectáculo de danza *Constelaciones*, creado a partir de la obra pictórica de Joan Miró por la compañía Aracaladanza, así como la recepción y el impacto en el público familiar. Este artículo analiza la dramaturgia y puesta en escena del espectáculo de danza *Constelaciones*, creado a partir de la obra pictórica de Joan Miró por la compañía Aracaladanza, así como la recepción y el impacto en el público familiar. Centramos nuestra investigación en el estudio de la dramaturgia visual analizando los elementos plásticos que componen la obra: escenografía, vestuario, diseño de iluminación, coreografías, movimiento escénico, diseño de espacio sonoro, videoescena y utilería. Ahondamos el proceso de investigación, tanto del director como del equipo artístico de la pieza, analizando cómo el estudio sobre la obra de Miró se traduce en elementos escénicos, poniendo el foco en la estructura onírica que el director y coreógrafo Enrique Cabrera plantea para el desarrollo de este trabajo. Por último abordamos la recepción para público familiar desde la simbología de los elementos pictóricos de Joan Miró que han sido trasladados de forma poética y dramática a la puesta en escena. En nuestras conclusiones ponemos en valor la necesidad de crear espectáculos infantiles de calidad como este para favorecer el desarrollo de la imaginación en los niños y las niñas.

Palabras Clave: Constelaciones; Aracaladanza; Joan Miró; danza contemporánea; dramaturgia visual

Abstract

This article analyzes the dramaturgy and staging of the dance show *Constellations*, making from Joan Miró's art work, by Aracaladanza Company, and to analyze the reception and the impact in

family audience. This article analyzes the dramaturgy and staging of the dance performance *Constellations*, created by the company Aracaladanza based on the pictorial work of Joan Miró, as well as its reception and impact on family audiences. Our research focuses on the study of visual dramaturgy through an analysis of the plastic and visual elements that make up the work: set design, costumes, lighting design, choreography, stage movement, soundscape design, video scenography, and props. We delve into the research process carried out both by the director and the artistic team behind the piece, examining how the study of Miró's work is translated into scenic elements, with particular emphasis on the dreamlike structure proposed by director and choreographer Enrique Cabrera for the development of this production. Finally, we address the reception among family audiences through the symbolism of Joan Miró's pictorial elements, which have been poetically and dramatically transferred to the staging. In our conclusions, we highlight the importance of creating high-quality performances for children, such as this one, in order to foster the development of imagination in boys and girls.

Key words: *Constellations*; Aracaladanza; Joan Miró; Contemporary Dance; visual dramaturgy

Introducción

Constelaciones es una coproducción de Aracaladanza, la Comunidad de Madrid, el Teatro de la Abadía y el Mercat de les Flors. Colaboran también el Ayuntamiento de Arganda del Rey, Ayuntamiento de Colmenar Viejo y los Teatros del Canal. Se estrenó el 11 de diciembre de 2012 en el Teatro de la Abadía. El objetivo principal de este artículo es analizar la dramaturgia de *Constelaciones* a partir del estudio de los elementos plásticos y escénicos que componen el espectáculo. Para ello, acudimos al proceso de investigación de su director, Enrique Cabrera, y al trabajo de creación colectiva del equipo artístico. Otro de nuestros objetivos será reflexionar sobre los procedimientos compositivos de la creación escénica para edades tempranas y desentrañar los recursos propios de la dramaturgia visual y sus rasgos expresivos.

A través de una metodología cualitativa, hemos recopilado datos y analizado relaciones de causa-efecto en la propuesta escénica, desde su concepción primigenia, en su proceso y sus resultados. Para ello, como fuentes directas, hemos realizado entrevistas al director del espectáculo, revisado críticas del espectáculo y analizado tanto el dossier de la producción como el vídeo de la grabación. Consideramos también la experiencia vívida del espectáculo como una fuente de información que permite analizar relaciones de causa y efecto a través de los postulados dramaturgicos necesarios.

Por último, hemos situado la investigación en el contexto de las artes escénicas para edades tempranas. Partimos de un contexto donde el teatro y la danza infantiles, durante el siglo XX, han sido considerados un género menor debido a la ingenuidad de los temas, la ausencia de rigor en lo pedagógico y la falta de cuidado en la estética. Sin embargo, en los últimos años, la calidad de los espectáculos infantiles ha cruzado una frontera notable. *Pepito (una historia de vida para niños y abuelos)* (2022) recibió el Premio Max en la categoría de mejor autoría teatral en 2025.

En la metodología de análisis han sido también fundamentales dos estudios que reflexionan sobre las artes escénicas para edades tempranas, *Escribir para el público joven* (2019), de Suzanne Lebeau, y *Suzanne Lebeau. Las huellas de la esperanza* (2007), de Itziar Pascual. Gracias a sus reflexiones hemos generado un marco teórico en el que situar *Constelaciones* como una pieza escénica que responde al nuevo teatro para la infancia, considerando la experiencia estética y escénica como fines en sí mismos.

Aracaladanza, una compañía para volar

Aracaladanza es una compañía de danza creada en 1995 por el coreógrafo argentino Enrique Cabrera, afincado en Madrid desde 1989. Su primer éxito aparece con el Premio al Coreógrafo sobresaliente del VIII Certamen Coreográfico de Madrid (1995). Desde entonces, sus producciones han sido galardonadas con premios relevantes como el Premio Villa de Madrid a la Mejor Coreografía 2005 por su espectáculo *¡Nada...Nada!*, los entregados durante sucesivas ediciones de FETEN (Feria europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas de Gijón), así como también ocho Premios Max en las categorías de mejor espectáculo, mejor diseño de vestuario y escenografía. En 2010, culminando este proceso de reconocimiento, Aracaladanza recibió el Premio Nacional de Teatro para la Infancia.

La compañía se ha convertido así en un referente internacional. Su lenguaje visual ha cruzado fronteras físicas y culturales gracias a sus puestas en escena, basadas en el humor y el asombro. Esta conquista se debe a la originalidad de su dramaturgia, la calidad estética de sus espectáculos y la empatía con el público familiar.

En la concepción de la dramaturgia de sus espectáculos es fundamental el trabajo en equipo. En el diseño de la plástica están Elisa Sanz (diseño de escenografía y vestuario), Pedro Yagüe (diseño de Iluminación), Álvaro Luna (creación de audiovisuales) y Ricardo Vergne (diseño

y realización de objetos). Las coreografías de Enrique Cabrera son ejecutadas por los bailarines Carolina Arijá Gallardo, Jorge Brea Salgueiro, Raquel de la Plaza Humera, Jonatan de Luis Mazagatos, Jimena Trueba Toca y Nadia Viguera Moreno. La música original de los espectáculos es creada por los compositores Mariano Lozano-P y Luis Miguel Cobo.

Constelaciones, Una Mirada Al Cielo

Esta obra es el cierre de una trilogía inspirada en tres artistas que impulsaron a Enrique Cabrera a la creación de tres espectáculos: *Pequeños paraísos* (2006), con El Bosco como motor creativo; *Nubes* (2009), que recrea el mundo onírico y surrealista de René Magritte; y por último *Constelaciones* (2012), donde se representa el universo mágico de Joan Miró.

Constelaciones se desarrolla gracias a la combinación de recursos plásticos-escénicos y una dramaturgia visual que prescinde de la fábula en favor de la superposición de cuadros visuales que transcurren de forma encadenada a través de la acción.

El título de la obra tuvo que anticiparse a la finalización de los ensayos, pero a Enrique Cabrera le hubiera gustado esperar a ver “la cara” del espectáculo antes de nombrarlo:

No me gusta ponerle título a los espectáculos antes de verlos terminados, pero normalmente tengo que hacerlo por cuestiones de producción. A Miró le pasaba lo mismo. En la Fundación Miró vi un documental donde el pintor decía que no podía poner título a sus cuadros antes de terminarlos. ¿Cómo sabes qué nombre va a tener tu hijo si no sabes qué cara tiene? (Pacheco, 2016:1).

Finalmente, Cabrera eligió *Constelaciones*, título que da nombre a la serie de *gouaches* pintada por Joan Miró entre 1940-1941 en un momento de desolación donde sintió la necesidad de elevar su mirada al cielo para evadirse de los horrores contemporáneos.

Lo veía todo perdido. Al producirse la invasión nazi en Francia y con la victoria de los franquistas tenía la certeza de que no me dejarían pintar ya más, de que sólo podría ir a la playa a dibujar en la arena o trazar figuras como el humo del cigarrillo. Al pintar “Constellations” tenía la sensación auténtica de estar trabajando en la clandestinidad, pero supuso para mí una liberación al no pensar en la tragedia que me rodeaba. Joan Miró, 1978. (PERMANER, 2002:383-384)

Cabrera, en el dossier de la obra, explica que “*Constelaciones* intenta ser una insignificante señal que intenta volar en tiempos de desolación”.

Joan Miró: Inspiración, Creación y Liberación

Durante el proceso de documentación, Enrique Cabrera encuentra en las obras, los poemas y los epistolarios de Joan Miró los primeros puntos de apoyo para esta creación. De la obra plástica abordó tres momentos concretos: la etapa japonesa, sus *Constelaciones* y sus telares. Del gusto por lo oriental se extrae la depuración de las formas, el refinamiento del trazo y el color. De la serie *Constelaciones* recupera el espíritu fantástico mironiano, las estrellas, la geometría, los grandes puntos de pintura. De los telares le interesaba su “factura, su rudeza, su pulsión creadora, muy cercana al campo, a la tierra” (Pacheco, 2016:1).

Tras esta etapa de documentación, se inicia un trabajo de distanciamiento con la fuente original, que nunca será reinterpretada desde una perspectiva mimética. Para el director fue importante generar un clima de libertad que permitiese trasladar la esencia de la obra:

Yo necesito distanciarme de la fuente original de inspiración para que las coreografías tengan entidad propia. Hay algunos momentos que hacen referencia a cuadros concretos, como es el caso del cuadro que nos inspiró para crear el personaje de la cabeza de globo, pero por lo general, la fuente de inspiración funciona como disparador y no como modelo de imitación.
(Pacheco, 2016:1-2)

Esta idea de libertad que el coreógrafo se plantea a la hora de crear sus coreografías es la que transmitirá al equipo artístico para comenzar a desarrollar el trabajo.

Figura 1

Relación visual entre la obra "Mujer delante del sol" de Joan Miró y personaje escénico de Constelaciones.

Nota: Izquierda: Joan Miró, *Mujer delante del sol*, 1968. Derecha: Personaje de *Constelaciones*. Diseño de vestuario: Elisa Sanz. Fotografía: Pedro Arnay.

Dramaturgia En Equipo

El proceso de creación de *Constelaciones* comienza con la siguiente pregunta: "Si un escritor tiene que escribir con sus ojos y un pintor, pintar con sus oídos, ¿cómo tiene que coreografiar un coreógrafo?":

La parte intelectual de documentación me la quito cuando empiezo a trabajar con los bailarines. Trato de volcar mi ilusión en ellos para que desde el primer día mi proyecto sea un proyecto de todos. (Pacheco, 2016:2)

El equipo conjuga los distintos elementos plástico-teatrales para construir una dramaturgia visual caracterizada por la intermedialidad, es decir, la "manera que un medio influencia a otro medio" (Pavis, 1998:251). La iluminación, el vestuario, el espacio, la coreografía, la música, los objetos y las audiovisuales están perfectamente combinados.

Figura 2

Proceso de creación del personaje escénico a partir del boceto de vestuario inspirado en Joan Miró.

Nota: A la izquierda boceto de vestuario: Elisa Sanz. A la derecha Fotografía: Pedro Arnay. Coreografía: Enrique Cabrera. Iluminación: Pedro Yagüe.

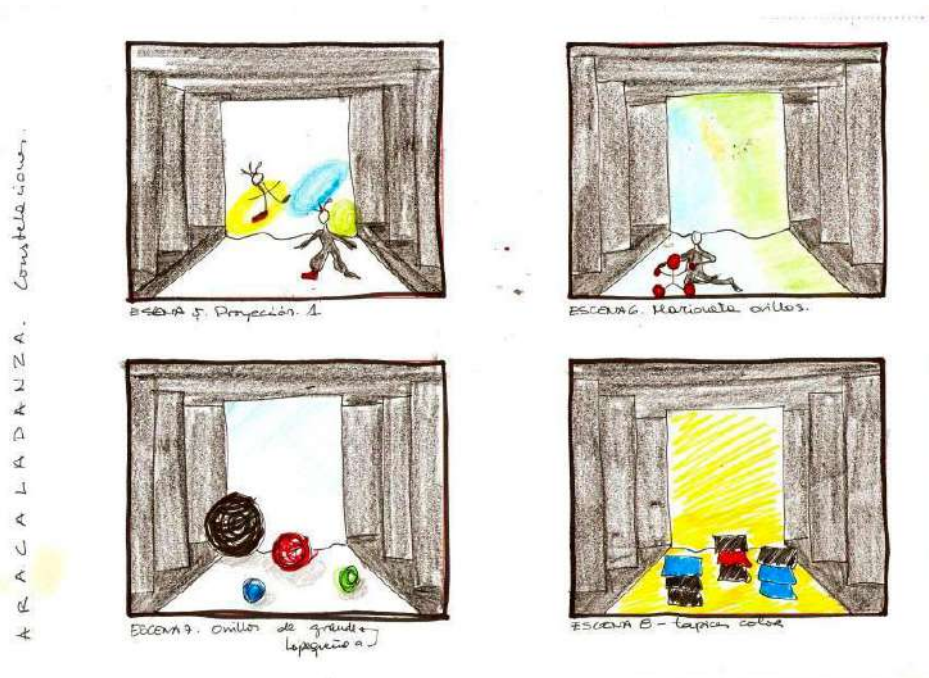
Otro aspecto importante en la creación de *Constelaciones* es la aportación de Carolina Arijá Gallardo y Raquel de la Plaza Húmera, dos de las bailarinas de Aracaladanza, que ejercen la función de asistentes de dirección. Ellas intervienen en la creación de las coreografías como un “ojo externo” que ayuda al director en el proceso. Para el coreógrafo “es importante encontrar el principio y el final del espectáculo para poder crear la estructura, y a veces es necesario que una mirada externa te ayude a no perderte en esa visión de conjunto” (Pacheco, 2016:1)

Dramaturgia y Puesta En escena

El espacio escénico, a modo de *tableau vivant*, es un lienzo en blanco para poder pintar con los cuerpos y el movimiento. Al fondo del escenario, el telón cobra vida gracias a los audiovisuales diseñados por Álvaro Luna. En el storyboard de *Constelaciones* podemos observar cómo el diseño de la escenografía acoge la videoescena, las coreografías y los objetos.

Figura 3

Storyboard del espectáculo *Constelaciones*

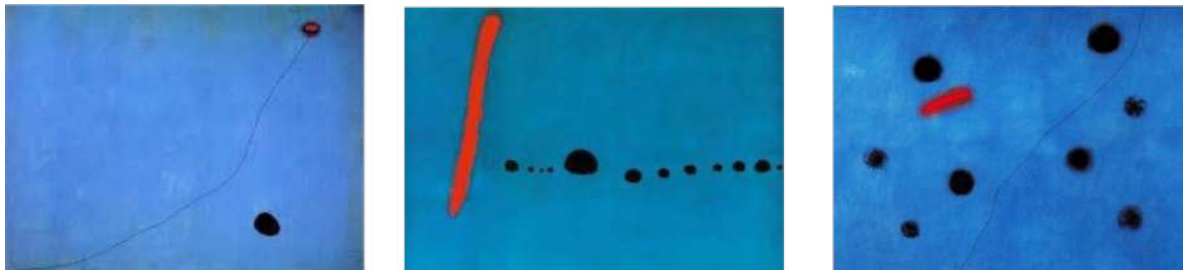

Nota: Dibujos: Elisa Sanz. Procedencia: archivo personal de la autora.

En la Etapa Japonesa de Joan Miró su lenguaje pictórico se reduce a lo esencial: “(palabra, signo e imagen no constituyen más que un conjunto plástico y expresivo, a la manera de los maestros japoneses), se convierte en una partitura musical sin límites, en la que el ojo se pierde o circula libremente” (Boix Pons, 2010:400). Enrique Cabrera recupera esta reducción mironiana y diseña las coreografías en torno a tres elementos esenciales: colores, líneas y formas.

Figura 4

Secuencias plásticas inspiradas en *Azul I, II, III* de Joan Miró aplicadas al movimiento escénico.

Nota: Joan Miró, *Azul I, II, III*, 1961. Procedencia. Centre Georges Pompidou, París.

Una vez más, no se trata de reproducir las obras del pintor, sino de captar su esencia. Elisa Sanz transforma las pinceladas y los brochazos mironianos en plástica escénica. La base de vestuario era negra como las manchas y trazos de Miró. Es una forma de dibujar en el espacio a través del movimiento, escuchando la intuición en todo momento.

Figura 5

Escena del espectáculo Constelaciones.

Nota: Escenografía: Elisa Sanz. Coreografía: Enrique Cabrera. Iluminación: Pedro Yagüe. Fotografía: Eduardo García.

En este espacio vacío las coreografías podrían ser interminables, sin embargo se reducen a un tiempo concreto donde lo infinito de las estrellas se materializa a través de la danza. En este sentido a una correlación directa con la obra del artista.

El arte de Miró no dejará de ser un arte de la duración. Sus obras son los hitos de un movimiento reversible e insatisfecho, es decir, vivo, entre el orden puro, inaccesible, de las constelaciones y, por otra parte, el crisol de la materia en fusión, de los deseos en estado salvaje. (Boix Pons, 2010:33)

Vestuario Cinético

Elisa Sanz estudió escenografía en la RESAD (2002) y desde entonces ha trabajado en más de un centenar de producciones de teatro, danza, ópera y teatro musical. En esta obra la artista se inspira, fundamentalmente, en el color y la materia de Joan Miró, y busca otros referentes plásticos como los vestidos que caracterizaron la danza de la bailarina americana Loie Fuller.

Figura 6

Diseño de vestuario escénico en Constelaciones

Nota: Vestuario: Elisa Sanz. Iluminación: Pedro Yagüe. Fotografía: Aracaladanza.

En *Constelaciones* el vestuario muta con las coreografías. En uno de los diseños, realizado con papel, los bailarines “luchan” contra las capas de color hasta que se apoderan de ellas y las convierten en un vestido de corte japonés.

Figura 7

Personaje escénico con vestuario transformable

© Pedro Arnay

Nota: Diseño de vestuario: Elisa Sanz. Iluminación: Pedro Yagüe. Fotografía: Pedro Arnay.

Figura 8

Bocetos de vestuario para Constelaciones

Nota: Bocetos: Elisa Sanz. Procedencia: archivo personal de la autora

Esta concepción de “vestuario mutante” será considerado por Patrice Pavis como el futuro del teatro contemporáneo:

El vestuario todavía no ha dicho su última palabra y muchas apasionantes investigaciones vestimentarias pueden renovar el trabajo escénico. En efecto, la búsqueda de un vestuario mínimo, polivalente, “de geometría variable” capaz de redefinir y re-presentar el cuerpo humano, un vestuario “fénix” que sea un verdadero intermediario entre el cuerpo y el objeto, se halla en el núcleo mismo de la investigación teatral contemporánea. (Pavis, 1998:509)

El vestuario de *Constelaciones*, no sólo renueva el espacio escénico, sino que se convierte en un factor inseparable de la coreografía.

El Ritmo

En dramaturgia visual, el ritmo es la visualización del tiempo en el espacio. A través del ritmo, las imágenes se convierten en una partitura musical constante. Las transiciones son momentos mágicos que aportan unidad a la dramaturgia y ayudan al espectador a viajar por el espectáculo sin interrupción.

La transformación de los objetos y el vestuario fomentan el tempo-ritmo constante hasta llegar al final, punto álgido del espectáculo. En la última escena, la pulsión creadora del arte invade el escenario y despierta el vértigo fascinante. El *punctum* dramático aparece cuando los bailarines cubren el espacio con telas de colores que se transforman en brochazos en la pantalla.

Figura 9

Escena final del espectáculo Constelaciones y boceto escenográfico.

Nota: Derecha. Boceto de Escenografía y vestuario de Elisa Sanz. Procedencia: archivo personal de la autora. Audiovisuales: Álvaro Luna. Iluminación: Pedro Yagüe. Fotografía: Mercat de les Flors.

<https://mercatflors.cat/es/espectacle/constelaciones/>

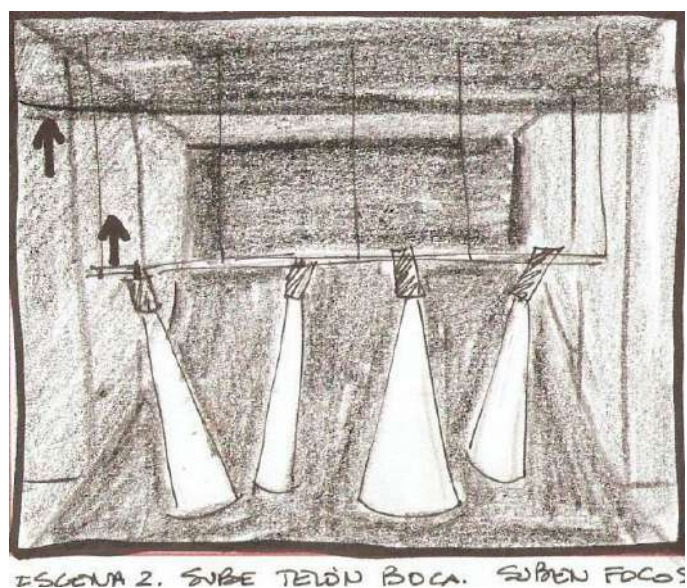
La luz y el Color

La luz en *Constelaciones* es, como diría Adolphe Appia, “el alma del espectáculo”. Pedro Yagüe inicia su diseño de iluminación con un homenaje a la luz teatral. Los intérpretes iluminan sus rostros con linternas, como si ellos mismos fueran las primeras estrellas. A continuación, el peine del escenario, que casi roza el suelo, se eleva y los focos funcionan como una alegoría de los astros sobre el firmamento.

El azul será el color predominante en el diseño de iluminación. Es una alegoría del cielo y el universo mironiano, y genera una atmósfera unificadora de las diferentes escenas. Para Elisa Sanz es muy importante que la iluminación no altere el color del vestuario y, para ello, ofrece al iluminador algunas de las muestras textiles que formarán parte de sus diseños.

Figura 10

Boceto escenográfico correspondiente a la segunda escena de Constelaciones.

Nota: Boceto: Elisa Sanz. Procedencia: archivo personal de la autora.

Como vemos en la siguiente fotografía, las formas geométricas construidas con la iluminación se incorporan en el espacio escénico y en el vestuario. En ocasiones, un haz de luz se convierte en el motivo inicial de las proyecciones, creando una traslación casi inapreciable entre la escena “real” y el mundo mágico creado en el vídeo.

Figura 11

Escena Constelaciones. Integración de iluminación y vestuario en escena.

Nota: Iluminación: Pedro Yagüe. Vestuario: Elisa Sanz. Fotografía: Eduardo García.

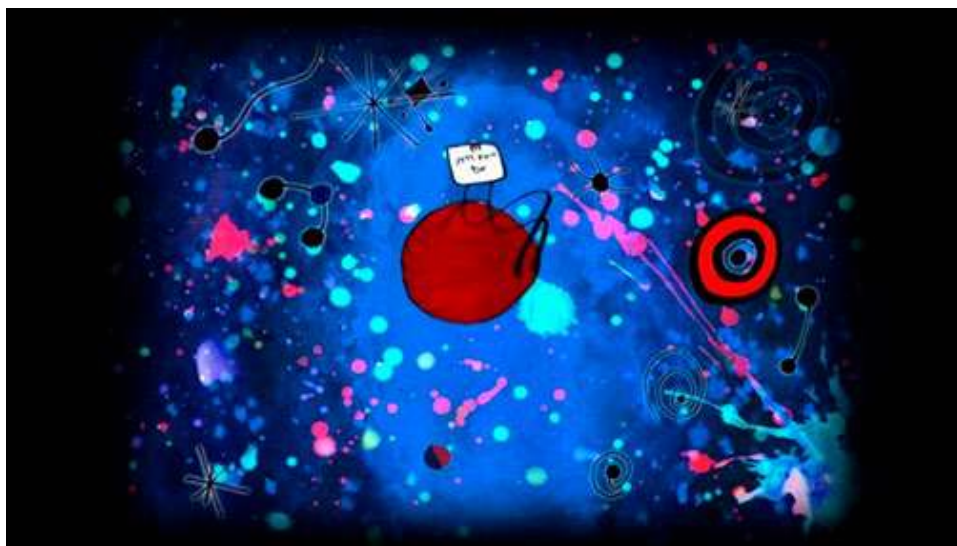
Audiovisuales: Un Lienzo mágico

En *Constelaciones*, la videocreación de Álvaro Luna genera un mundo mágico que permite a los niños dejar volar su imaginación más allá del escenario. Las imágenes son proyectadas en un gran telón blanco que funciona como un lienzo vivo. El uso del audiovisual está ligado tanto a la coreografía como a la acción, y facilita la traslación de la escena “real” a la realidad más onírica creada en la pantalla.

Los dos primeros personajes que aparecen en el audiovisual, inspirados en la caligrafía japonesa y la estética mironiana, estarán identificados con dos de los bailarines. En la videoproyección, estos dos seres animados ascienden por una escalera hasta llegar al cielo. Allí, asistimos a una metamorfosis donde el universo muta en un mar de ojos. Esta miscelánea de seres fantásticos se detiene cuando dos de los bailarines salen de detrás del telón y continúan con la coreografía de la pantalla desde el cuerpo.

Figura 12

Videocreación escénica proyectada en Constelaciones.

Nota: Diseño audiovisual: Álvaro Luna. Fotografía: <http://cultuarr.blogspot.com.es/>

Objetos que Cobran Vida

Los objetos han sido diseñados por Ricardo Vergne, “creador de artilugios y cosas”, como él mismo se define.

Figura 13

Objeto escénico animado utilizado en Constelaciones

Nota: Diseño de objeto: Ricardo Vergne. Vestuario: Elisa Sanz. Fotografía: Eduardo García.

Cuatro manos manipuladoras convierten dos ovillos de lana en un ser antropomórfico, un personaje-marioneta que construye una pequeña ficción dentro de la dramaturgia onírica. Este ser mágico y amigable se vuelve reconocible para la infancia. Como indica T. Ribeau, para los niños “todos los objetos de la vida diaria, sin excluir lo más simples y habituales, vienen a ser algo así como «fantasía cristalizada»” (Vigotsky, 2012:10). De esta forma, todos los objetos que rodean la cotidianidad de la infancia son susceptibles de ser transformados en semillas de lo fantástico.

Banda Sonora Para Soñar

Los creadores de la música y el espacio sonoro son los compositores Mariano Lozano-P¹ y Luis Miguel Cobo². El espacio sonoro se integra en la dramaturgia aportando teatralidad y fantasía al espectáculo. Por momentos, favorece el ritmo de las coreografías, genera conflicto dramático y se convierte en un disparador de acciones. La música será también la encargada de acentuar ciertos estados de ánimo de los bailarines y bailarinas, que se verán afectados por el espacio sonoro en su gestualidad y su corporeidad.

Al inicio del espectáculo el espacio sonoro se compone de un sonido “extraño”. Son los ladridos de un perro, que podría ser el que aparece en la obra *Perro ladrando a la luna* (1926), de Joan Miró. Este sonido misterioso capta la atención del público familiar, que queda atrapado en ese instante mágico que se genera entre el ladrido del perro y el universo.

La inspiración en la obra de Joan Miró se hace evidente en composiciones que remiten a un orientalismo musical sugerente. También hay momentos musicales que se repiten como *leitmotiv*. Este recurso, que se repite en los diferentes estratos de la puesta en escena (acción, gesto, objetos, audiovisuales), y es que en las coreografías es frecuente el uso de la repetición, genera una sensación de ritualidad, de inmersión que fascina al universo creativo de la infancia. En dramaturgia visual, cuando un elemento se repite y se transforma, facilita que los niños y las niñas reconozcan el objeto o el sonido y se familiaricen con él. Patrice Pavis habla también de las funciones que la música puede tener en la puesta en escena:

La música desempeña un papel al servicio del juego, si sólo se la puede localizar en momentos breves, o si estamos, como en el teatro musical, ante una forma integrada en la que música y juego son compañeros iguales que se desarrollan y se completan en un género nuevo” (2000:151)

En *Constelaciones* la música es una gran compañera de juego. Se convierte en la banda sonora de los encuentros y desencuentros entre los bailarines y provoca un complejo universo de emociones que cala en el espectador de un modo casi inconsciente.

La Recepción del Público Familiar

Constelaciones está dirigido a un público familiar, que en muchas corrientes europeas contemporáneas se ha denominado Nuevas Audiencias, y que engloba tanto a niños y niñas de todas las edades como al público adulto. Aracaladanza considera importante la experiencia compartida donde las personas adultas no sólo acompañan al niño o la niña, sino que disfrutan de la experiencia escénica.

La dramaturgia de *Constelaciones*, lejos de ser una construcción fabular, se compone de pequeñas ficciones fragmentadas donde predomina la abstracción y la sucesión de imágenes. Las coreografías recrean un universo onírico donde todos los elementos se relacionan entre sí. Por tanto, la coherencia interna del espectáculo se produce a partir de la concatenación de imágenes abstractas o figurativas. Lev Vygotsky (2012: 27-28) habla así de la combinación de las imágenes:

La obra de arte nunca combina en vano, sin sentido, las imágenes de la fantasía, amontonándolas arbitrariamente unas sobre otras, de modo casual (...) Por el contrario, siguen la lógica interna de las imágenes que desarrollan, y esta lógica interna viene condicionada por el vínculo que establece la obra entre su propio mundo y el mundo exterior.

Esta fórmula incide directamente en la creatividad del espectador y facilita su comprensión del mundo. Los niños y niñas ven en ese universo sus propias creaciones, sus dibujos, su manera de expresarse, al mismo tiempo que vislumbran sus inquietudes y sus miedos. Un mundo que, como el de la danza contemporánea, es abstracto en sí mismo. En la infancia cada individuo construye una realidad propia. Por tanto, es fácil que el niño o la niña se reconozcan de forma inmediata en lo abstracto, antes que en algunas narraciones escritas o diseñadas por los adultos.

Lavandier, en su capítulo dedicado a la dramaturgia infantil, relaciona la risa con la temática de las obras. Para hacer reír a un niño es necesario hablarle de los problemas que le afectan: el miedo, la torpeza, los celos, la desgracia, el lenguaje. *Constelaciones* transita estas temáticas y consigue con ellos la risa del espectador. La empatía es la aliada. Los bailarines nunca dejan de sonreír, y como diría Horacio: “si quieres que sonría, sonrío tu primero”. Por tanto, al impacto visual generado por

la potencia de las imágenes se une este gesto de felicidad, la sonrisa, que hace del escenario y su universo un lugar posible para la vida.

Los temas que propone Lavandier se desarrollan con gran habilidad: la aparente torpeza en objetos que se resbalan de las manos, el miedo en personajes que se quedan solos en escena, los celos en la audacia con la que algunos bailarines, por momentos, parecen más habilidosos que otros.

Esta capacidad lúdica de la danza y el teatro será puesta en valor en *Constelaciones*. En esta pieza, Aracaladanza ha abandonado de manera consciente la seguridad de lo conocido a cambio de la libertad inspirada. Miró se convierte así en un maestro del juego visual que inspira un universo dancístico lúdico y mágico. La imaginación, la libertad y la intuición serán las tres pulsiones creadoras que se traducen en el escenario.

Consideramos que es de gran importancia ofrecer a la infancia un arte que se muestre como un juego para que los niños y niñas disfruten con la experiencia.

Conclusiones

El estudio de *Constelaciones* permite identificar cómo la propuesta escénica de Aracaladanza se articula a partir de una dramaturgia visual que organiza el sentido mediante relaciones entre movimiento, espacio, luz, vestuario, música y proyección audiovisual. La obra no plantea una traslación mimética del imaginario de Joan Miró, sino una apropiación poética de sus principios formales, donde la síntesis, la abstracción y la dimensión simbólica del signo se convierten en motores compositivos y dramáticos.

El análisis confirma que esta construcción visual, donde los elementos plásticos de la escena dialogan entre sí, favorece una experiencia escénica lúdica basada en la percepción y la asociación visual, que resulta eficaz en el contexto del público familiar. La pieza evidencia así que la dramaturgia visual constituye un modelo productivo para las artes escénicas contemporáneas, al permitir la generación de universos simbólicos complejos sin depender de estructuras narrativas convencionales.

En este sentido, *Constelaciones* se presenta como un ejemplo significativo del potencial del lenguaje visual en la creación escénica actual, así como de su capacidad para ampliar las formas de recepción y comprensión del espectáculo en públicos diversos.

En nuestro deseo futuro queda el estudio de nuevos espectáculos que aporten al público infantil y juvenil una nueva forma de mirar y disfrutar de la experiencia estética que aportan la danza y las artes escénicas.

Notas

¹ Ver: <http://marianolozano-p.blogspot.com.es/>

² Ver: <http://www.luismiguelcobo.com/>

Referencias Bibliográficas

Balash, M. J. (2007), *Joan Miró: Cosmogonías de un mundo originario (1918–1939)*, Galaxia Gutenberg.

Cabañas, P. (2000), *La fuerza de Oriente en la obra de Joan Miró*, Electra.

Lebeau, S. (2019), *Escribir para público joven*, ASSITEJ España.

Loupe, L. (2011), *Poética de la danza contemporánea*, Ediciones Universidad de Salamanca.

Mink, J. (2016), *Joan Miró (1893–1983): El poeta entre los surrealistas*, Taschen.

Miró, J. (2010), *Epistolari català Joan Miró 1911–1945*, Barcino.

Pascual, I. (2007), *Suzanne Lebeau: Las huellas de la esperanza*, ASSITEJ España.

Pascual, I. (2016), Con Enrique Cabrera: Desde el niño que puede volar. *Primer Acto*, (350), 53–58.

Pavis, P. (2000), *El análisis de los espectáculos: Teatro, mimo, danza, cine*, Paidós.

Pavis, P. (1998), *Diccionario del teatro*, Paidós.

Vigotsky, L. S. (2012). *La imaginación y el arte en la infancia*, Akal.

Documentos en línea

Aracaladanza. (s. f.). *Constelaciones: Dossier del espectáculo*.

http://www.aracaladanza.com/_docs/constelaciones/dossier_constelaciones.pdf

Aracaladanza. (s. f.). *La compañía*.

<http://www.aracaladanza.com/aracaladanza/nosotros.php>

Fundació Joan Miró. (s. f.). *Guía didáctica Joan Miró*.

http://www.fmirobcn.org/fjm/playmiro/Guies/ESP/Guia_didactica.pdf

Europa Press. (2012, diciembre 12). *Joan Miró inspira el espectáculo Constelaciones de Aracaladanza*.

Recuperado de <http://www.europapress.es/cultura/exposiciones-00131/noticia-joan-miro-cuela-nuevo-espectaculo-aracaladanza-constelaciones-20121212133700.html>

El País. (2009, diciembre 14). *Artículo sobre Joan Miró*.

Recuperado de http://elpais.com/diario/2009/12/14/cultura/1260745201_850215.html

YouTube. (s. f.). *Constelaciones – Aracaladanza* [vídeo].

Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=2W1x-9Dr4o8>

