

LA SOLEDAD DE LAS ESTRELLAS

DOSIER ARTÍSTICO

DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA: MIREIA LUCAS

ÍNDICE

- 01.** Ficha artística
- 02.** Sinopsis
- 03.** Marco conceptual
- 04.** Motivación y origen
- 05.** Lenguaje escénico
- 06.** Universo visual
- 07.** Producción
- 08.** Propuesta pedagógica
- 09.** Contacto

FICHA ARTÍSTICA

TÍTULO LA SOLEDAD DE LAS ESTRELLAS

IDEA ORIGINAL Y DIRECCIÓN MIREIA LUCAS

COMPAÑÍA GRUP GROC

AYUDANTE DE DIRECCIÓN JÚLIA CORTINA

ESCENOGRAFÍA CELINA CHAVAT - IVÁN GARCÍA

MIRADA EXTERNA JOEL QUESADA - XAVI CASAN

COLABORACIÓN Y ASESORAMIENTO ASSOCIACIÓ ASPERGER DE CATALUNYA

FORMATO Creación contemporánea. Teatro físico, visual y textual.

TEMAS Comunicación, acompañamiento, percepción, vínculo, diferencia.

DISCIPLINA ARTES ESCÉNICAS

DURACIÓN 60-75 min

PÚBLICO ADULTO Y JOVEN-ADULTO

SINOPSIS BREVE

Una psicóloga y un joven dentro del espectro autista establecen una relación a lo largo de meses de acompañamiento domiciliario. Entre ellos no existe un lenguaje común, pero sí un deseo de encuentro. La pieza explora cómo, cuando la palabra no alcanza, aparecen otras formas de comunicación: el gesto, la repetición, la mirada, la forma de observar el mundo.

SINOPSIS AMPLIADA

La obra transita entre dos planos: una conferencia en formato íntimo, donde una psicóloga comparte su investigación y su experiencia, y una serie de escenas que reconstruyen los momentos vividos con el joven.

En la conferencia se contextualiza el espectro del autismo, sus inicios históricos, los imaginarios que lo rodean y la necesidad de repensar la comunicación más allá de la norma verbal. En las escenas, en cambio, no se explica ni se conversa; se experimenta. La obra muestra cómo el lenguaje corporal, el ritmo, el silencio, la atención al detalle o la textura de los objetos pueden convertirse en puente.

A lo largo de la pieza, la psicóloga deja de intentar que el joven se adapte a su código, para ser ella quien aprende a entrar en su universo. La relación se vuelve un espacio compartido, único, que desafía la idea de normalidad y propone una forma distinta de estar con el otro.

MARCO CONCEPTUAL

La pieza se asienta en tres ejes:

- 01. La comunicación como territorio compartido**
No se trata de enseñar a comunicarse, sino de habitar la distancia entre dos sistemas perceptivos.
- 02. La mirada como gesto político**
La obra propone desarmar la lógica de la “norma”. No hay una manera correcta de comunicarse; hay maneras situadas, relacionales, legítimas.
- 03. La relación como espacio poético**
La escena no reproduce un caso clínico, sino la construcción de un vínculo: torpe, frágil, inesperado, lleno de gestos mínimos que contienen mundos enteros.

MOTIVACIÓN Y ORIGEN

Este proyecto nace de una experiencia real de acompañamiento en sesiones con adultos dentro del espectro autista y de la necesidad de revisar la manera en que entendemos la comunicación.

Durante un periodo de voluntariado y colaboración con la Associació Asperger de Catalunya, tuve la oportunidad de trabajar con personas que organizan el pensamiento desde la imagen, el ritmo o la repetición. Esa experiencia reveló una posibilidad de lenguaje que no prioriza la palabra, sino la forma: el gesto como frase, la mirada como construcción de sentido.

La obra surge de una pregunta simple y radical:

¿Qué ocurre cuando dejamos de pedirle al otro que se adapte y empezamos a aprender su idioma?

En ese desplazamiento —ético, corporal, emocional— aparece la pieza.

CONTEXTO E INVESTIGACIÓN

El proceso se ha desarrollado en diálogo con:

01.

Observación y análisis

Sesiones con adultos autistas, familias, profesionales del sector y voluntarios

02.

Estudio y documentación

Documentación teórica en comunicación, neurodiversidad y teoría del lenguaje

03.

Análisis de materiales

Visionado y análisis de materiales audiovisuales y testimoniales

04.

Experiencias personales

Encuentros y laboratorios donde personas dentro del espectro han compartido vivencias propias

Parte del trabajo se basa en la noción de pensadores visuales: en ciertos perfiles del espectro, el pensamiento se articula mediante imágenes, ritmos y asociaciones perceptivas más que mediante lenguaje verbal.

La creación escénica responde a esto: si la obra habla de otras formas de percibir, debe ser vista y sentida antes que explicada.

ENCUADRE ÉTICO Y MIRADA

NO SE REPRESENTAN ESTEREOTIPOS, DIAGNÓSTICOS NI CONDUCTAS CODIFICADAS

NO SE EXPLICA CÓMO ES UNA PERSONA AUTISTA.

NO SE HABLA SOBRE NADIE. SE HABLA CON.

LA PIEZA PARTE DEL RESPETO RADICAL: LA DIFERENCIA NO ES PROBLEMA. EL PROBLEMA ES LA FALTA DE ESCUCHA.

SE HUYE DEL TONO PEDAGÓGICO Y DE LA MORALIZACIÓN. NO HAY MORALEJA, NI NARRATIVA DE SUPERACIÓN.

HAY CUIDADO, OBSERVACIÓN Y PRESENCIA.

REFERENTES ARTÍSTICOS

Este proyecto se nutre de creadores y corrientes que trabajan la escena como un espacio híbrido donde conviven cuerpo, objeto, palabra e imagen. Se recoge la influencia de **Cris Blanco** y su forma de integrar el juego con los dispositivos escénicos. También hay una afinidad con el trabajo de la **Agrupación Señor Serrano**, especialmente en el uso del *mapping* y la construcción de pensamiento visual a partir de microacciones y objetos manipulados.

Las referencias teatrales vinculadas al teatro físico y la teatralidad del detalle se inspiran en prácticas donde el cuerpo es observador y creador de sentido. La presencia de lo cotidiano dentro del espacio poético articula un lenguaje que no busca representar, sino revelar la manera en que dos cuerpos se relacionan.

En el plano conceptual, el proyecto se acompaña de la lectura de **Paul Watzlawick** y su teoría de la comunicación humana, entendiendo que no hay no-comunicación y que toda acción, silencio o ritmo forma parte del diálogo. El trabajo también dialoga con investigaciones y materiales provenientes de la Associació Asperger Catalunya y de diversos testimonios reales compartidos dentro de los laboratorios, que han sido esenciales en la construcción ética y sensible del lenguaje escénico.

REFERENTES ARTÍSTICOS

Aquí hay posibilidades - Cris Blanco

L'home sense veu - Clàudia Cedó

Una isla - Asociación Señor Serrano

LENGUAJE ESCÉNICO

La pieza trabaja con dos registros escénicos que conviven en el mismo espacio, pero que obedecen lógicas diferentes. No se trata de dos mundos separados, sino de dos formas de percibir y relacionarse.

La conferencia

La psicóloga habla al público desde el presente.

No actúa un personaje cerrado, sino que se muestra disponible, permeable. Su discurso es claro, preciso y directo, pero nunca condescendiente. Ofrece contexto sin imponer interpretación, abre preguntas sin dar respuestas. Su función no es explicar el autismo, sino invitar a mirar con ella.

El tono es cercano, sin teatralidad añadida: casi una conversación en escena.

Las escenas de vínculo

Cuando aparece la relación con el joven, el lenguaje cambia. La escena ya no se sostiene en la palabra, sino en el cuerpo, la mirada y la relación con el espacio. Son momentos donde se ensaya cómo estar con el otro, donde lo importante no es lo que sucede, sino cómo sucede. No se dramatiza la emoción.

Se observa la conducta, el ritmo, la manera de tocar un objeto, el tiempo que tarda la mirada en llegar. El gesto se convierte en texto; la repetición, en respiración compartida.

El escenario se construye como un lugar donde la sensibilidad es información:

- Una pausa contiene una pregunta.
- Una distancia dice más que un discurso.
- Una mano que se acerca sin llegar es ya un vínculo.

Una escena que escucha

El espacio, la luz y el objeto no ilustran: conversan.

El teatro no representa una historia, sino que acompaña un acercamiento.

No hay una lección.

No hay una conclusión final.

Hay una relación en proceso, que el público presencia en su fragilidad.

La escena no muestra cómo “se entiende” a alguien, sino cómo dos personas aprenden a quedarse cerca.

ESTRUCTURA DRAMATÚRGICA

La dramaturgia articula la pieza en dos capas que conviven en el mismo espacio escénico, sin separaciones físicas ni cambios de lugar. La transición entre ambas no es un corte, sino un desplazamiento de mirada.

La conferencia (plano de enunciación)

La psicóloga habla al público desde el presente. Comparte fragmentos de teoría, vivencias y dudas sobre el acompañamiento.

Este plano abre preguntas sobre la comunicación, la escucha y la idea de “normalidad”. Su discurso se sostiene en un tono cercano, responsable y afectivo, sin intención pedagógica. Su función no es explicar, sino preparar la mirada del espectador.

Las escenas del vínculo (plano de relación)

Aparecen los encuentros entre la psicóloga y el joven. Aquí el lenguaje cambia: la palabra se reduce o desaparece. El tiempo se expande. El gesto se repite. El objeto se vuelve punto de apoyo.

La escena no “representa” el autismo: ensaya un modo de estar junto al otro. No se muestra qué pasa, sino cómo se construye cada pequeño acceso.

A lo largo de la obra, el foco se desplaza:

- del intento de explicar al intento de escuchar
- de ordenar el mundo del otro a aprender a habitarlo
- de la distancia a la proximidad
- de la función profesional a la presencia humana

La dramaturgia no busca una resolución.

No hay transformación heroica ni moraleja final.

El arco se define en un gesto simple y radical:

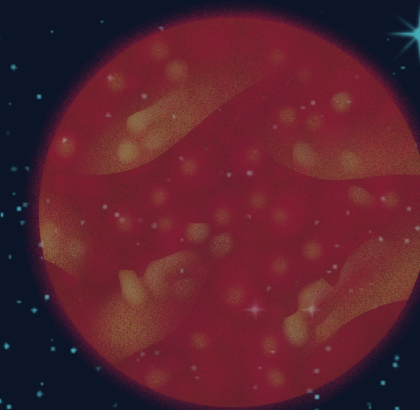
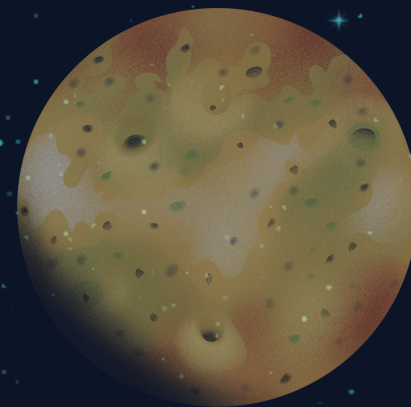
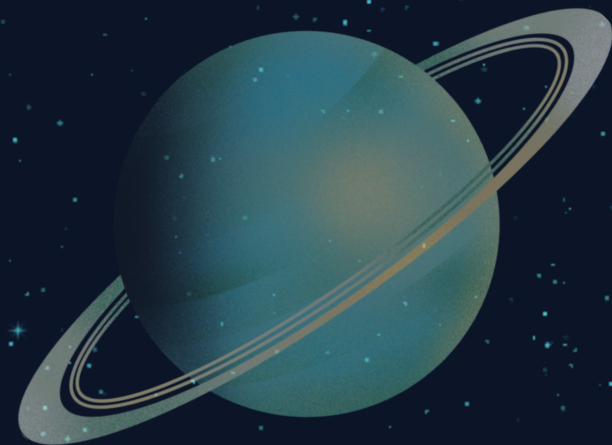
“Dos personas encuentran una forma de compartir tiempo, ritmo y atención.”

Ese encuentro —mínimo, real, frágil— es el acontecimiento central de la pieza.

RITMO, TEMPORALIDAD Y ATMÓSFERA

La pieza trabaja con una temporalidad presente, situada aquí y ahora. No hay una narrativa acelerada ni una búsqueda constante de progresión dramática. El vínculo entre los personajes se construye de manera gradual, a partir de la observación, la repetición y la variación mínima. Esta temporalidad responde directamente a la forma de organización del pensamiento en algunas personas dentro del espectro autista, donde los detalles, las imágenes y los ritmos internos adquieren un lugar central.

La luz actúa como elemento de transición entre los dos planos de la pieza (conferencia / recreación). Su comportamiento no pretende subrayar, sino acompañar el paso de un código al otro de forma fluida.

RELACIÓN CON EL PÚBLICO

La relación con el público se establece desde una proximidad directa durante la pseudo-conferencia. Un atril, un micrófono y la frontalidad sitúan este plano como un espacio reconocible de discurso. No hay ficción cerrada en este punto; hay presencia y diálogo explícito con quienes miran.

En cambio, en las escenas de convivencia, el público no es interpelado. Observa. Los cambios se realizan a la vista, sin ocultaciones ni transiciones invisibles. Este gesto sitúa al público en un lugar ético: ser testigo, no juez ni espectador externo de algo exótico.

La pieza propone un ejercicio de escucha y atención compartida.

UNIVERSO VISUAL

ESPACIO

se construye desde la economía de medios.
Los objetos y el mobiliario son pocos,
reutilizables y se resignifican según la
situación.
No se busca reconstruir lugares realistas,
sino abrir un espacio común donde pueda
desarrollarse la relación.

ESPACIO SONORO

Se construyen espacios sonoros que
exploran la línea de pensamiento y
distorsión que sucede en la mente de los
pensadores visuales. Sonidos urbanos,
cotidianos, ruido y repeticiones sonoras.

El universo visual y sonoro de la pieza se construye desde elementos mínimos, luz inspirada en constelaciones y una sonoridad orgánica que acompaña el punto de vista del chico, creando un espacio perceptivo compartido entre los dos personajes.

CONSTELACIÓN Y GALAXIAS

La propuesta lumínica se inspira en
constelaciones y galaxias, conectada al
interés del chico por la astronomía.

Esta referencia no se narra, sino que
estructura la composición de la luz y la
organización del espacio.

ELEMENTOS PRESENTES

Atril y micrófono (plano de conferencia).
Objetos esféricos, piezas de puzzles
interactivos, pelotas hinchables,
constelaciones, mapas astrales, etc.

ESCENOGRAFÍA Y ESPACIO

La escenografía parte de la idea de un único espacio compartido. No existe una separación escénica entre la conferencia y las escenas de convivencia: ambos planos coexisten y se transforman a la vista. La pieza no se organiza por cambios de lugar, sino por cambios de posición, luz y relación.

El espacio se compone de dos zonas principales

- **Zona frontal**

Dominada por una gran esfera, una pantalla de proyector sobre la que se harán diferentes *mappings* con imágenes.

La psicóloga se sitúa aquí cuando habla al público. Es un espacio de frontalidad, claridad y discurso, donde el cuerpo se presenta de pie, mirando hacia fuera. La esfera funciona como superficie para ser mirada y como punto de orientación: el lugar desde donde se organiza la explicación.

- **Zona de convivencia**

Formada por esferas de distintos tamaños agrupadas en el suelo y en el techo. Aquí habita el joven.

Este espacio se organiza a partir del tacto, la repetición y la manipulación. Las esferas simbolizan planetas y actúan como objetos de pensamiento. Se desplazan, se ordenan, se acumulan, se separan. Permiten que el joven construya su propio mapa, su propio modo de estar en el mundo.

Ambas zonas no son mundos separados, sino dos formas de percibir el mismo espacio

Comportamiento de la luz

La luz no divide los planos, los conecta.

Ilumina más la esfera frontal cuando la palabra toma protagonismo.

Suaviza y baja la intensidad cuando aparece la convivencia y el gesto.

La iluminación trabaja por gradientes, no por cambios bruscos.

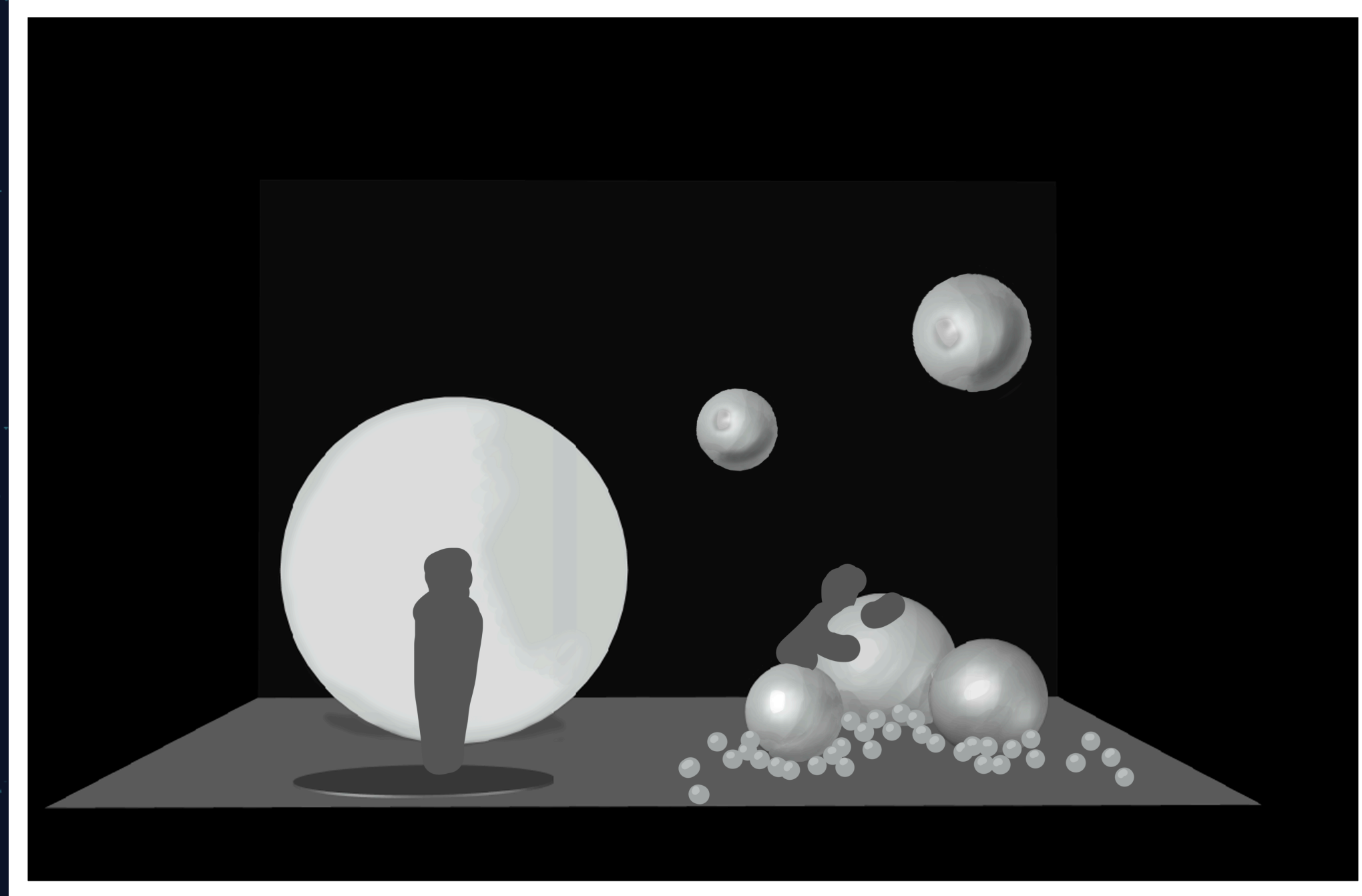
Relación con el imaginario astral

La constelación de esferas evoca el interés del joven por las estrellas, los sistemas y las configuraciones.

No se utiliza como símbolo narrativo, sino como principio de organización:

- Cada esfera es un punto de referencia.
- Cada agrupación es una constelación posible.
- Cada constelación es una forma de entender el entorno.

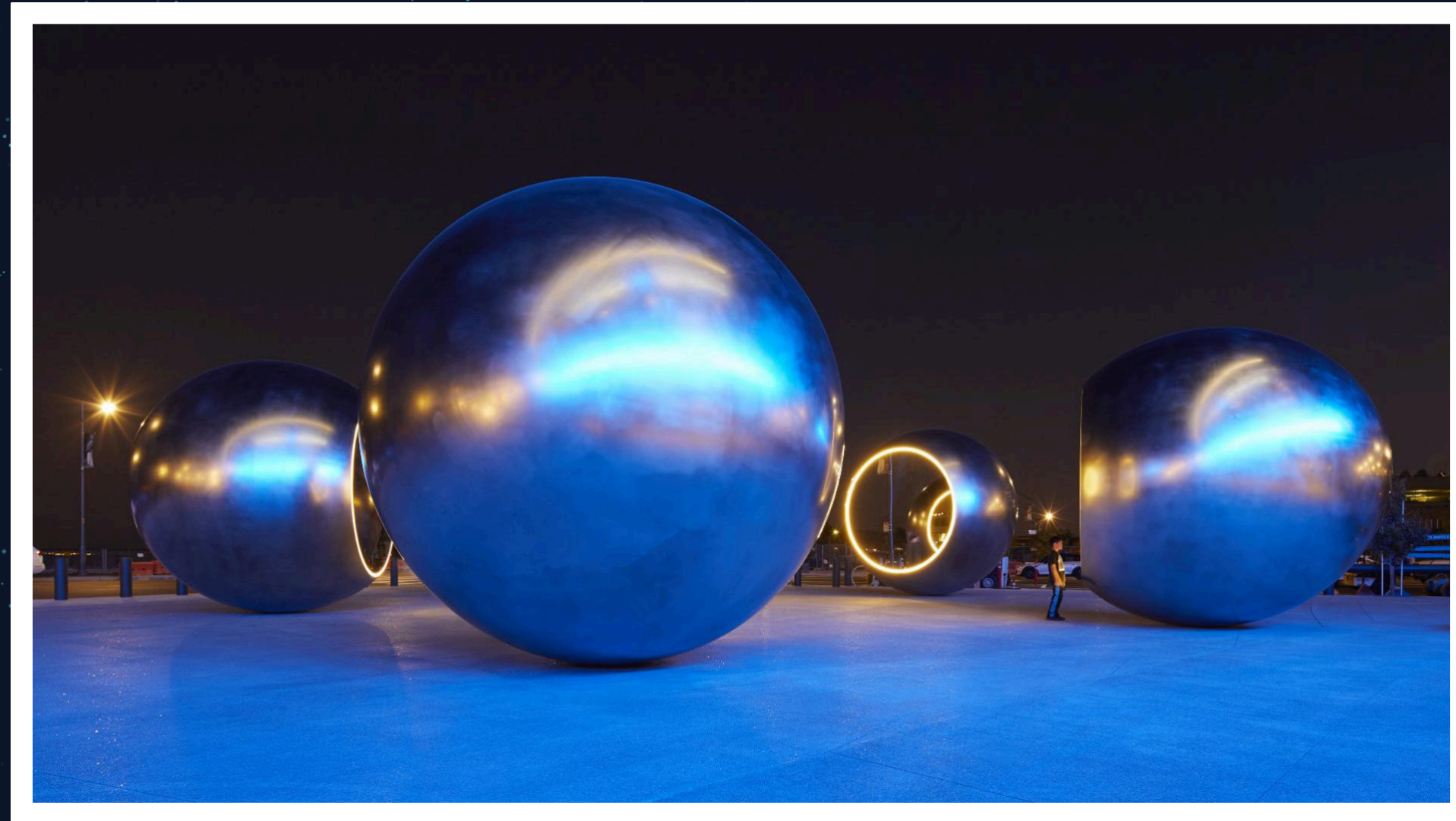

“El espacio es un territorio común donde la frontalidad del discurso y la intimidad del vínculo coexisten. Las esferas permiten pensar, orientar y habitar el mundo desde la percepción.”

ESTÉTICA Y MATERIALES

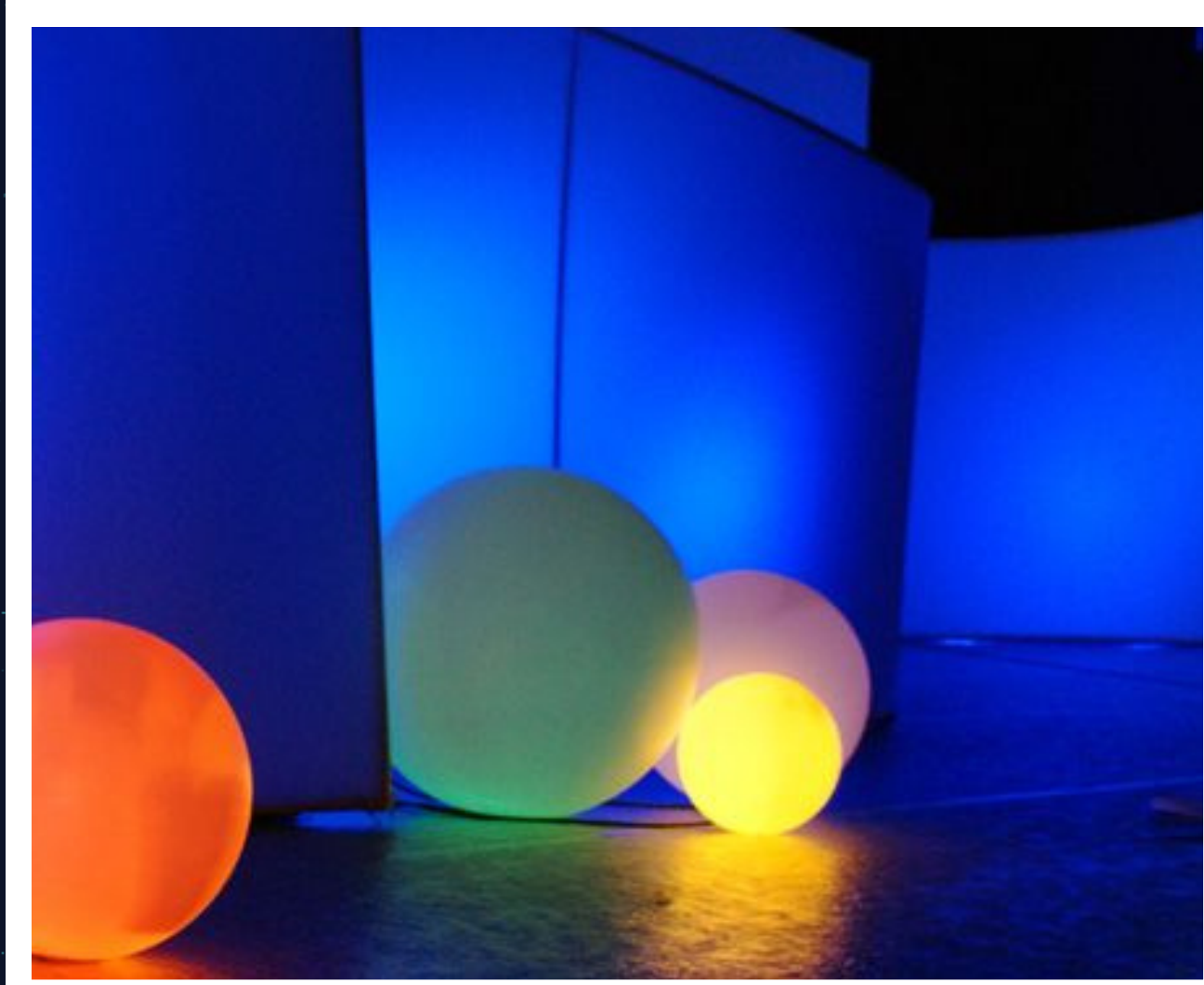

Anish Kapoor spheres

Olafur Eliasson spheres installation

ESTÉTICA Y MATERIALES

TeamLab Tokyo - Japan

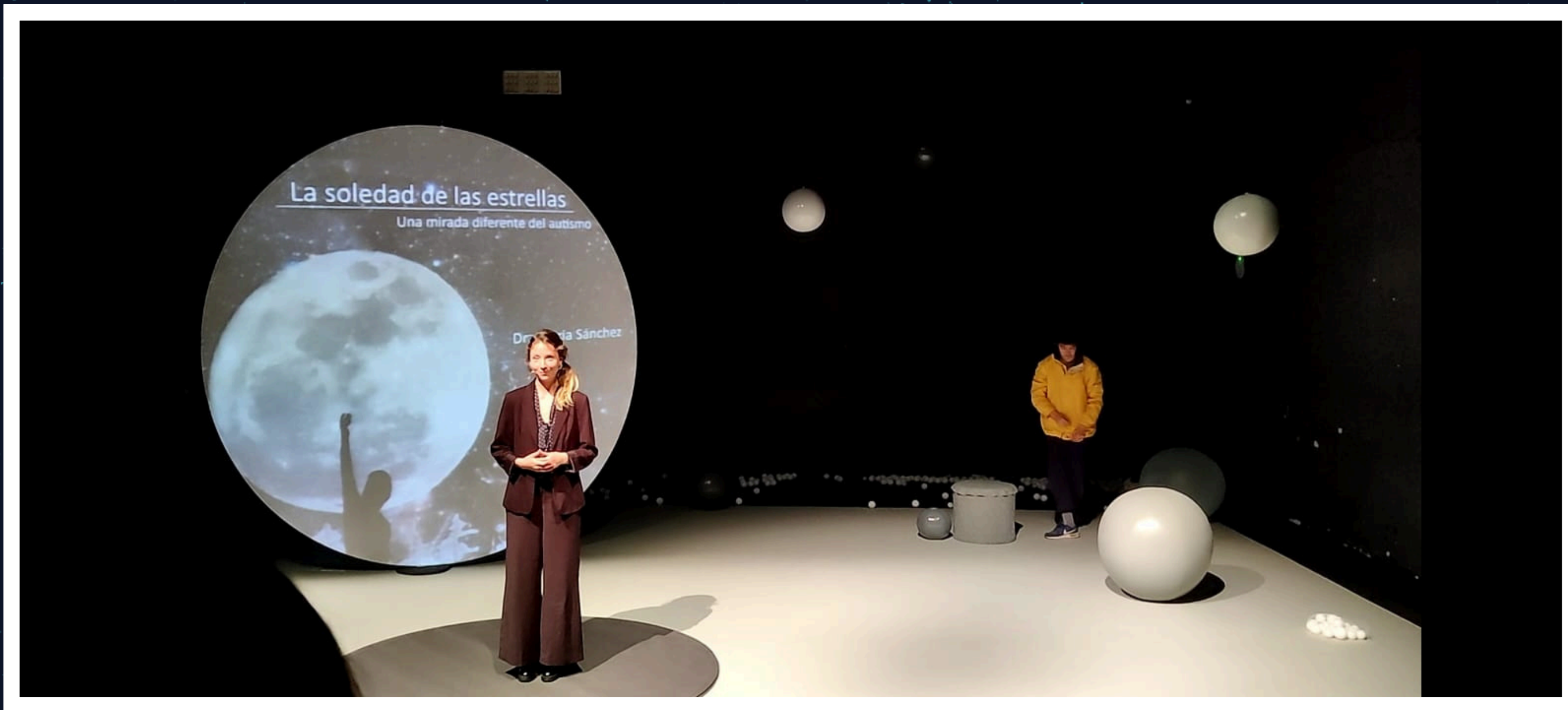

Las esferas de Yvonne Domenge

DISEÑO FINAL

DISEÑO FINAL

DISEÑO FINAL

REQUISITOS

01. Informe de datos.

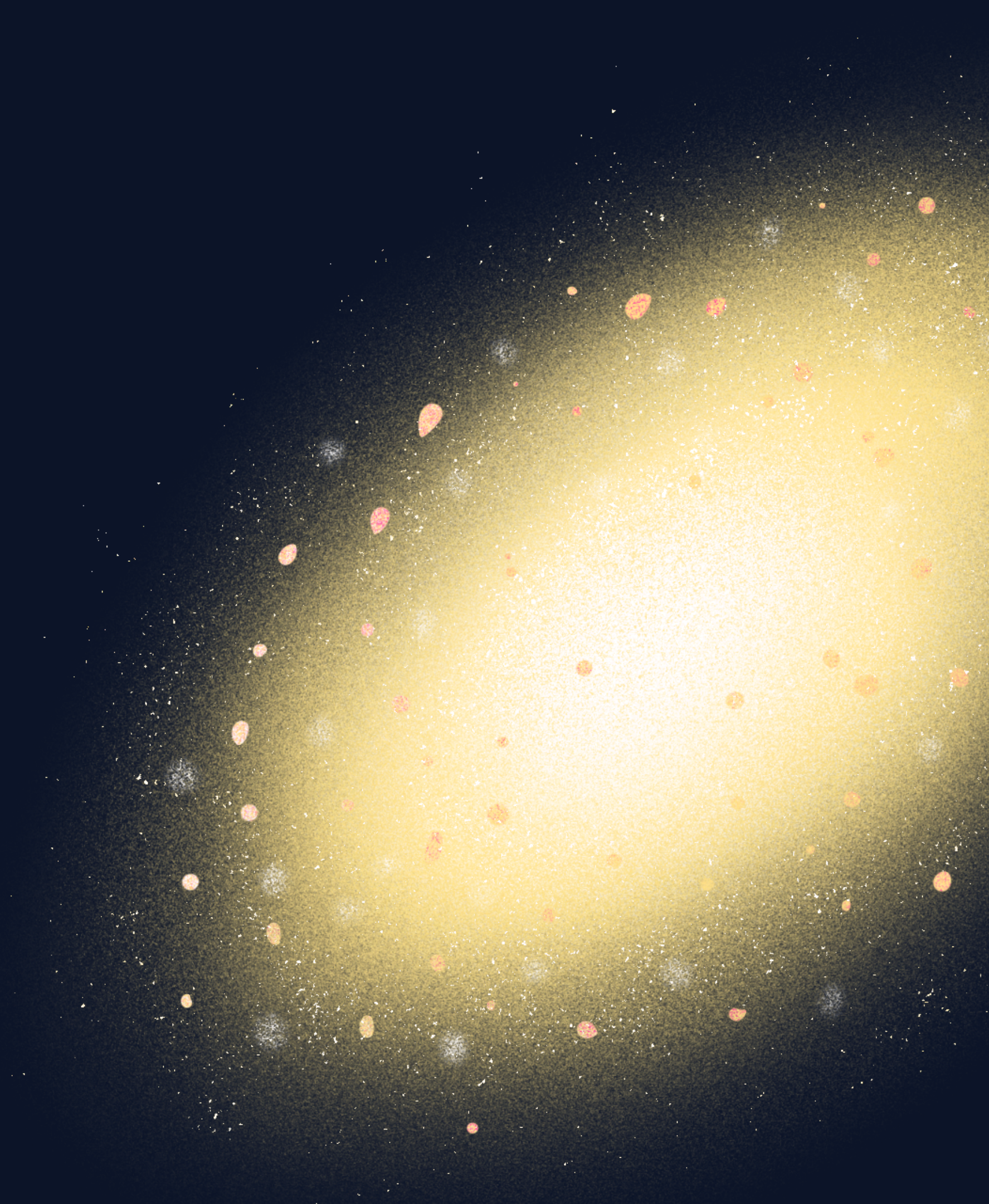
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.

02. Análisis general.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.

03. Exportación de información.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.

Requerimientos técnicos básicos

Espacio:

- Caja negra o sala polivalente
- Suelo liso (preferiblemente oscuro o neutro)
- Dimensiones mínimas recomendadas en escena: 7m ancho x 6m fondo

Luz:

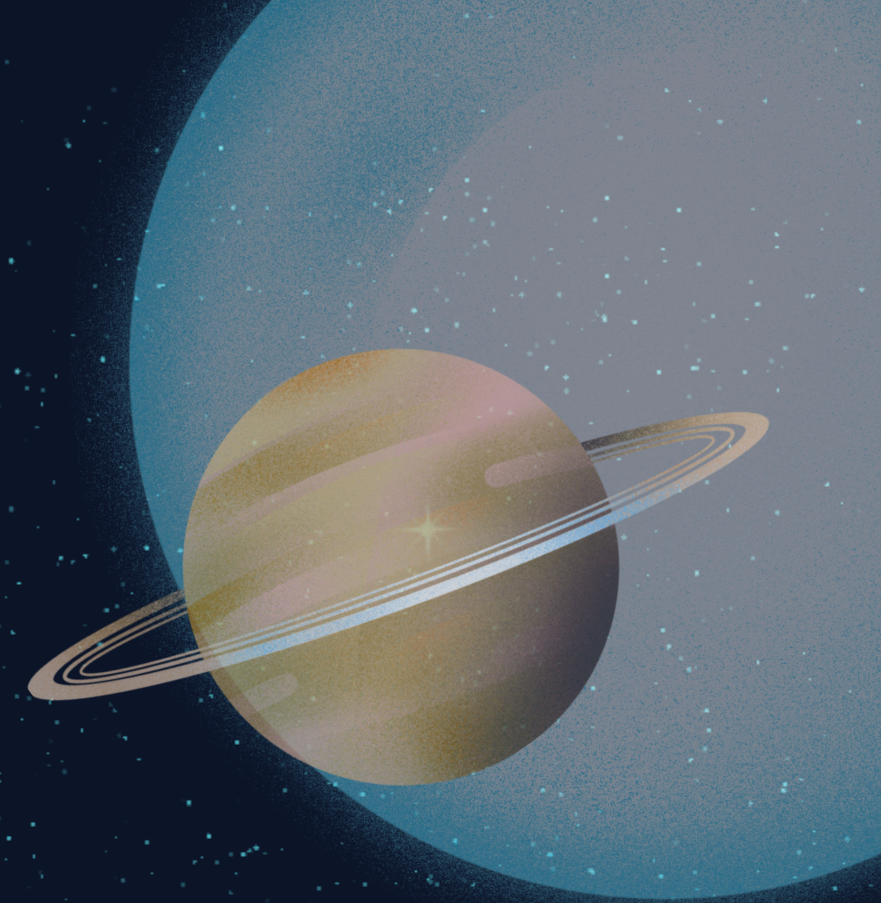
- Posibilidad de trabajar en penumbra
- 1 zona frontal suave + zonas laterales sutiles
- Importante: gradientes, no recortes duros

Sonido:

- Sistema de sonido con amplificación básica
- Un micrófono de pie
- Posibilidad de reproducir capas de audio (ordenador / mesa)

Montaje: 6 horas – Desmontaje: 1,5 horas

Equipo necesario en sala: 1 técnico de luz + 1 técnico de sonido

PROPUESTA PEDAGÓGICA

La Soledad de las Estrellas nace de un proceso de creación que combina la investigación artística con la mirada social, y se articula como una herramienta para abrir diálogo sobre la comunicación, la diferencia y la empatía.

El proyecto tiene, por tanto, una clara vocación pedagógica y un potencial de trabajo con jóvenes, estudiantes y comunidades educativas.

1. Objetivos educativos

- Acercar al alumnado al lenguaje escénico contemporáneo, al teatro físico y a la creación multidisciplinar.
- Fomentar la empatía y la comprensión hacia las personas dentro del espectro autista y otras formas diversas de comunicación.
- Desarrollar la capacidad de observación, escucha y creación colectiva.
- Despertar la curiosidad por los procesos artísticos como herramienta de investigación y transformación social.

PROPUESTA PEDAGÓGICA

2. Actividades asociadas al proyecto Acercar al alumnado al lenguaje escénico contemporáneo, al teatro físico y a la creación multidisciplinar.

El espectáculo puede ir acompañado de acciones pedagógicas adaptadas a centros educativos, escuelas de teatro o espacios culturales:

A.

Taller

“El cuerpo como lenguaje”

Sesión práctica donde se experimenta con herramientas de teatro físico, , ritmo y mirada.

Los participantes aprenden a construir sentido desde la acción y la presencia, no desde la palabra.

B.

Encuentro postfunción

Diálogo abierto entre compañía, público y, especialistas o colectivos vinculados al espectro autista.

Se reflexiona sobre la experiencia de la pieza, los procesos de creación y las temáticas de la obra.

C.

Laboratorio

Creación con estudiantes

Desarrollar pequeñas piezas inspiradas en los temas y lenguajes de La obra: comunicación, silencio, repetición, percepción sensorial.

PROPUESTA PEDAGÓGICA

3. Impacto y enfoque

El proyecto busca crear un espacio de sensibilidad compartida donde el arte escénico se convierte en vehículo de conocimiento, diálogo y experiencia.

No se trata solo de hablar sobre la diferencia, sino de experimentar formas distintas de estar y percibir el mundo.

El teatro se convierte así en un espacio pedagógico en sí mismo: un lugar de aprendizaje emocional, corporal y colectivo.

Contacto

Mireia Lucas Cubells

mireia.lucas.cubells@gmail.com

www.mireialucas.es

698 781 058

[@miilucu](https://www.instagram.com/miilucu)

Colaborador oficial

