

Abstract: La Huesera - Workshop Shadow Theatre about Resilience and Death

Resumen: La Huesera – Taller de Teatro de Sombras y Resiliencia ante la Muerte

Marilena Muratori

Shadow theatre is presented as an artistic and therapeutic tool, capable of giving symbolic form to absence and transforming pain into narrative and image. Through this visual and poetic language, people who have experienced loss can find a way to give form to absence and express the inexpressible transforming pain into image and narrative. Shadow theatre is a space for creation and dialogue with death, whether one's own or that of others, where projection becomes a bridge between the visible and the invisible, between presence and disappearance.

The workshop is inspired by the metaphor of the journey in Konstantinos Kavafis' poem *Ithaca*: life as a journey in which every experience, even death, is part of learning along the way. In this sense, shadow theatre invites us to recognize that we must accept death in order to learn to live, understanding finitude not as an end but as part of the life cycle that gives depth and meaning to existence. Just as Kavafis' traveler discovers the essence of living along the way, the grieving process can be conceived as an inner journey of transformation, where shadows become traveling companions, bearers of memory and light.

Emotionally, the figures and their shadows function as protective mediators; they allow us to express our deepest feelings without direct exposure. The created figure becomes a spokesperson. In this sense, shadows act as intermediary objects that open up a ritual and

poetic space, facilitating the grieving process, the recognition of finitude, and the construction of new meanings in the face of absence.

El teatro de sombras se presenta como una herramienta artística y terapéutica capaz de dar forma simbólica a la ausencia y transformar el dolor en relato e imagen. A través de este lenguaje visual y poético, las personas que han vivido experiencias de pérdida pueden encontrar un medio para dar forma a la ausencia y expresar lo indecible, transformando el dolor en imagen y relato. El teatro de sombras como un espacio de creación y diálogo con la muerte —propia o ajena-, donde la proyección se convierte en un puente entre lo visible y lo invisible, entre la presencia y la desaparición.

El taller se inspira en la metáfora del viaje del poema *Ítaca* de Konstantinos Kavafis: la vida como travesía en la que cada experiencia, incluso la muerte, forma parte del aprendizaje del camino. En este sentido, el teatro de sombras invita a reconocer que hay que asumir la muerte para aprender a vivir, entendiendo la finitud no como un final, sino como parte del ciclo vital que da profundidad y sentido a la existencia. Así como el viajero de Kavafis descubre en el trayecto la esencia del vivir, el proceso de duelo puede concebirse como un viaje interior de transformación, donde las sombras se vuelven compañeras de ruta, portadoras de memoria y de luz.

Desde lo emocional, las figuras y sus sombras funcionan como mediadores protectores: permiten expresar lo más profundo sin una exposición directa. La figura creada se convierte en portavoz. En este sentido, las sombras operan como objetos intermediarios que abren un espacio ritual y poético, facilitando la elaboración del duelo, el reconocimiento de la finitud y la construcción de nuevos sentidos frente a la ausencia.

Biography

Marilena Muratori is a visual puppeteer, artist and professor in the faculty of Education, Fine arts and Performing Arts in the Nebrija's University of Madrid. She has been trained by experts in the art of puppetry, who worked with Loris Malaguzzi and Gianni Rodari in the schools of Reggio Emilia. She has collaborated as a puppeteer with Ascanio Celestini and with the Bread & Puppet Theatre. Currently, she collaborates with the company Vertebradas Artes Escénicas. She has a specialist interest in the educational and therapeutic uses of puppetry. She is active in research and publishing in these interdisciplinary fields.

Recent Publications

Muratori, M. (2025). **Del Objeto ancestral al objeto animado**. En *Títeres, Objetos y Sombras. Relatos sobre el arte de animar la materia*, (Coord. Rogozinski, V.y Penadés, M.). Ediciones Puerto Creativo

Muratori, M. (2023). **Detrás de las máscaras: buenas prácticas educativas a través del teatro de animación en Educación Primaria**. *Revista Internacional de Teoría e Investigación Educativa (RITIE)*. e-ISSN 2990-1936, ISSN-L 2990-1936 y <https://dx.doi.org/10.5209/ritie.91797>

Muratori, M. (2023). **El arte del títere como herramienta en Educación Primaria**. Tesis Doctoral. <https://hdl.handle.net/20.500.14352/87503>

Sánchez-Serrano, S.; Muratori, M. (2022). **Devolviendo el tiempo a la infancia: Lentitud y arte como elementos educativos tras el periodo de distanciamiento social**. *Revista Estilos de Aprendizaje*, Vol. 15 Núm. 29, 89-99. <https://doi.org/10.55777/rea.v15i29.3935>
ISSN 1988-8996 / 2332-8533.

Muratori M. (2020). **El Arte del Títere como herramienta de enseñanza-aprendizaje en el aula de educación primaria**. En *Actas PhDay Educación 2019 y V Jornadas de Investigación*. Facultad de Educación – Universidad Complutense de Madrid (España), 126-136
<https://docta.ucm.es/entities/publication/be5fe5ad-66ef-4c17-8d90-2054fc6a68a0>