

TítiriJai

la revista de los amigos del títere

año 1 - nº 3

Tolosa, Octubre 2005

Revista digital editada por el Centro de Iniciativas de Tolosa, organizador del Titirijai, Festival Internacional de Marionetas de Tolosa.

Redacción:
C/ Emeterio Arrese, 2 - 1º
20400 TOLOSA - SPAIN
titirijai@cittolosa.com

Directores:
Idoya Otegui y Miguel Arreche

Colaboran
Encarni Genua y Manuel Gómez

SUMARIO

- Pag 2**
Saludo
- Pag. 3**
Titirijai'2005
Un festival con aromas chinos y un toque de Andersen y del Quijote
- Pag. 4 a 7**
Compañías participantes en Titirijai'05
- Pag. 7**
22 trabajos presentados al concurso de textos
- Pag. 8 a 9**
Compañías participantes en Titirijai'05
- Pag 10 y 11**
Hans Christian Andersen
Pinceladas sobre su vida
- Pag. 12 y 13**
El Titiritero
Texto completo del cuento de Hans Christian Andersen
- Pag. 14 a 17**
Gonzalo Cañas
Titiritero conquense
- Pag 18 y 19**
Festival de Ryazan, la resistencia de títeres y titiriteros
- Pag. 19 a 20**
Noticias breves
- Pag. 21**
Uruguay, el tesoro de Utopía
- Pag. 22 y 23**
El Congreso de Unima México
- Pag. 24**
Publicaciones

Saludo

Tal vez os extrañe recibir dos número en tampoco espacio de tiempo dos números de Titirijai-net. El problema fue que el número 2, salió algo retrasado y lo que estamos tratando es de recuperar la fechas establecidas que como recordaréis, debían ser Febrero, Julio y Octubre.

Como sabéis estamos a poco más de un mes del comienzo de la vigesimotercera edición de nuestro Festival, por lo que en este número os informamos ampliamente de la programación del Titirijai'05.

Los que hacemos Titirijai, pensamos que es fundamental para un Festival y todo lo que de él se deriva, ver el mayor número de espectáculos en vivo y en directo, por lo que dedicamos una parte de nuestro presupuesto y de nuestro tiempo personal a visitar el mayor número de festivales en España y en el mundo. Es la mejor manera de valorar lo que luego vamos a traer y una forma muy eficaz de establecer relaciones entre los artistas de nuestro país y del resto del mundo. Muchos de los contactos establecidos con esta política han permitido a bastantes compañías, de nuestro pluricultural país, ser invitados a esos festivales visitados.

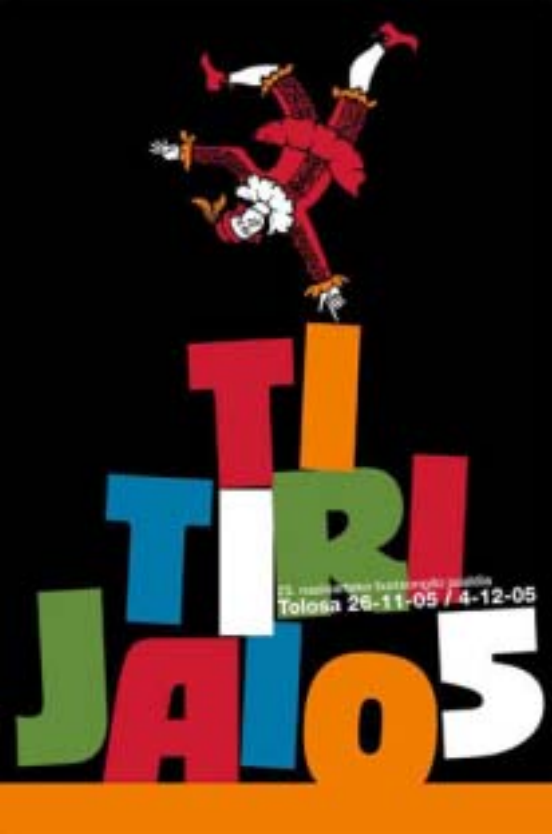
En lo que va de años, el equipo de Titirijai ha visitado los Festivales de Sevilla, Segovia, Delhi (India), Shangai, Guanzhou, Hong Kong y Pekín (China), Liberec (Chequia), Sibenic (Croacia), Huamantla (Mexico), Ryazan y Moscú (Rusia) Varna (Bulgaria. En todos estos festivales hemos intercambiado informaciones, ideas y experiencias que serán positivas para el futuro.

Fruto de esta actividad, este año, van a visitar Tolosa y su Titirijai de Noviembre, un buen número de directores o directivos de festivales de Europa, América y Asia, que tendrán oportunidad de ver a nuestros artistas, relacionarse con ellos y aprovechar mutuamente este encuentro.

Os invitamos a todos a disfrutar de nuestro Festival y muy especialmente a todos los socios de UNIMA. Sabéis que los socios de UNIMA podéis tener entrada gratuita, siempre que reservéis vuestra entrada antes del día 25 en el teléfono del C.I.T y salvo que estén agotadas.

Nos veremos en 2006

Titirijai'2005

Un festival con aromas chinos y un toque de Andersen y del Quijote

La edición número 23 del Festival Internacional de Marionetas de Tolosa, tendrá lugar del 26 de Noviembre al 4 de Diciembre próximos.

Este año el festival contará con un espacio menos, ya que el Teatro-Cine Leidor, en el que se representaban lo espectáculos de gran formato, se encuentra en obras por un periodo de casi un año. Esperamos que esta travesía del desierto que significa no contar este año con el Leidor, tendrá su compensación el próximo año con un Teatro mucho mejor acondicionado, técnicamente más equipado y con mayor comodidad y seguridad para los espectadores.

De cualquier manera la falta de este espacio va a afectar solamente al número de compañías participantes y al formato de lo espectáculos; en ningún caso a la calidad de la programación, que hemos cuidado con el mismo mimo y cariño que todas las ediciones anteriores.

Como ya es conocido, la Sección especial, que ya ha tomado cuerpo propio y que conocemos como «Ventana a:», va a estar dedicada a ese gigante, misterioso y sugerente país que es China. Pero de la Ventana a la China ya hablaremos más adelante. Ahora seguimos con las pinceladas generales de la presente edición de Titirijai.

La conmemoración del IV Centenario de la publicación del Quijote estará muy presente en la programación con dos espectáculos bien diferentes. El de «Teatro de la Luna», que ganó el Premio a la mejor versión para títeres, organizado por el Ayuntamiento de Segovia y el espectáculo de los uruguayos afincados en Málaga, que tienen por nombre «Angeles de trapo» y que nos aportarán otros ángulos del inolvidable Don Quijote.

Tampoco hemos querido dejar pasar otra conmemoración interesante que coincide este 2005, como es el bicentenario del nacimiento en Odense, Dinamarca, del genial escritor Hans Christian Andersen. ¿Quién no se ha conmovido alguna vez leyendo o escuchando cuando le contaban, alguno de sus famosos cuentos?: El soldadito de plomo, La sirenita, La cerillera, El traje nuevo del Emperador, Pulgarcita o tantos otros.

Estamos trabajando para que la calle de los títeres de esta edición esté dedicada de alguna manera a estas dos conmemoraciones por los escaparates de los comercios de la Avda. de Navarra de Tolosa se llenarán de personajes Cervantinos o Andersenianos.

En resumen el Titirijai'2005 nos ofrecerá 141 representaciones de 20 espectáculos diferentes presentados por 19 compañías de 8 países de 3 continentes. Y no solamente serán los ciudadanos de Tolosa o los que se acerquen a Tolosa, los que disfrutarán de la fantasía y la imaginación de más de un centenar de artistas, sino que como todos los años, el circuito del Festival se abrirá a once pueblos y ciudades de Euskadi y Navarra. Además el Festival tiene lazos de colaboración establecidos con festivales de Asturias y País Valenciano.

Bienvenidos sean todos y que todo el mundo disfrute con la programación que hemos preparado.

Idoya Otegui y Miguel Arreche
Directores

Compañías participantes en el 23 Festival Internacional

ALEMANIA

ERFREULICHES

La reina de los colores

Una obra con y sobre colores, con música y dibujo en directo, para niños mayores de 4 años.

Una pequeña reina vive sola en un castillo en sus tierras. Allí todo es blanco. Allí la vida sería muy aburrida, sino hubiera alguien que puede ayudar y llevar un poco de color al juego.

ARGENTINA

LIBERTABLAS

David y Goliath

«David y Goliath» cuenta cómo el joven pastor David vence gracias a su astucia y valentía, armado solamente con una honda y una piedra, al jefe de los ejércitos filisteos que invaden su país: el gigante Goliath, enfundado en su terrible armadura y lleno de poderosas armas. Es una antigua parábola que habla de la posibilidad, que brinda el destino, de llegar a los objetivos más difíciles, incluso aparentemente imposibles, con la sola ayuda de la voluntad.

BULGARIA

TARGOVISHTE

El niño y el viento

En el cuento aparecen una serie de regalos mágicos. Esos regalos mágicos que constituyen la ilusión de la gente para una vida mejor, para un mayor bienestar, pero lo que se deriva de la historia es que todo logro depende del propio ser humano; si logra hacer la vida mejor, se lo debe a su propio esfuerzo y tenacidad.

BULGARIA

TEATRO ARIEL

El sastrecillo valiente

¿Quién es el sastrecillo valiente? Algunas personas ya le han olvidado mientras que otras todavía no le han conocido.

Un hombre valiente se vuelve muy atractivo simplemente porque cree en sus habilidades, Y cuando así lo hace, es capaz de hacer milagros – incluso convertirse en rey. La obra está basada en el clásico cuento de hadas de los Hermanos Grimm. Así, con mucho humor, ingenio y fantasía se cuenta la historia de como «El sastrecillo valiente» se convirtió en rey.

de Marionetas de Tolosa - Titirijai' 2005

CHEQUIA **VITA MARCIK**

Blanca Nieves y los 7 enanitos

Esta representación de títeres se desarrolla en un carruaje teatral que durante la actuación se convierte en una cámara real, en un bosque profundo y oscuro y finalmente en una cabaña con siete camas pequeñas, una mesita y un banco para los siete enanitos. La historia muy conocida está acompañada por canciones rítmicas. El público está obligado a cantar con ellos. Por supuesto no faltan el humor y - sobre todo - el amor, que lo supera todo hasta la muerte.

GRECIA

BARUTI AL FILO DE LOS HILOS

El misterio de Oriente

Turlum Suklum sueña con ser mago como su abuelo, él sabía cambiar sin embargo sus travesuras no lo dejan concentrarse. Su aventuro viaje en el inhospitalario comienza. Su única compañía «El libro mágico». Un fuerte viento lo arrastra a los brazos de Amo Ta, el viejo árbol que sediento resiste sólo en el desierto.

La obra incita a los niños a realizar sus deseos, un himno al amor y la naturaleza.

VENEZUELA

TITERES LA PAREJA

Panchito Mandefuá

Este trabajo para títeres fue escrito inspirado en el cuento del gran escritor carabobeño José Rafael Pocaterra «El día que Panchito Mandefuá cenó con el Niño Jesús», hemos tratado de mantener lealtad con el texto original, suavizando un poco el carácter del protagonista del cuento. Panchito es un niño trabajador, de la calle y en ella debe sufrir vicisitudes y experiencias que no suelen vivir los niños que pertenecen a familias ricas. En la calle debe enfrentarse a personajes de toda índole y su temperamento aparece como consecuencia lógica.

ANDALUCIA

TEATRO MARAVILLAS

Historia de una gaviota

Teatro de las Maravillas, en una coproducción con Teatro el Buho, quiere cautivar al espectador con una historia poética y llena de acción, donde la dinámica y el divertimento desbordan la puesta en escena para deleite de los espectadores.

Una gaviota es atrapada por una marea negra, antes de morir, utiliza sus últimas fuerzas para poner un huevo en presencia de un gato, al que consigue comprometer para que cuide de él y le enseñe a volar. ¡Difícil tarea para un gato!

Compañías participantes en el 23 Festival Internacional

ANDALUCIA-URUGUAY

ANGELES DE TRAPO

Inolvidable Don Quijote

Ángeles de Trapo es una empresa familiar con más de 20 años de experiencia en el área del ocio y cultura, establecidos en España desde el año 2003. produce espectáculos de primer nivel y brinda sus servicios a Instituciones, empresas y particulares.

Ángeles de traipo esta formado por profesionales especializados bajo la dirección de Julio Gallo licenciado en Bellas Artes en Uruguay

ASTURIAS

TEATRO PLUS

Es verdad, verdad

El público tendrá el placer de escuchar el lenguaje puro de Andersen en su 200 aniversario. Algunos cuentos, menos conocidos del autor, vistos desde prisma distinto, como relatos de profecía, como un espejo de nuestra sociedad. Han pasado 200 años, pero las mismas historias ocurren hoy en día.

¡Es Verdad!

El teatro de karabás

En ciertos rincones del ancho mundo más bien le conocen como Tragalumbre, Mangiafoco, Stromboli, pero siempre es él, el propietario del teatro de títeres, el hombre que dio a Pinocho las cinco monedas de oro, el doctor de las ciencias titiriteras, Don Karabás. Nadie más que él conoce al alma vulnerable de los títeres, nadie más que él sabe cómo hacer un buen espectáculo de teatro de títeres, pero lo único lo que no sabe es pedir perdón.

CATALUÑA

VALERIA GUGLIETTI

No toquen mis manos

Compañía, fundada en Villa Gesell, un pueblo de la costa argentina; donde presenta su primer espectáculo autogestivo. La gracia, la creatividad, y el desparpajo de esta obra logró gran aceptación por parte de un público de todas las edades.

A partir de allí la práctica y la investigación fueron fundamentales en un arte sobre el cual no abunda información

de Marionetas de Tolosa - Titirijai' 2005

MADRID

TEATRO DE LA LUNA

Pequeño teatro de Don Quijote

En escena, actores, títeres y elementos teatrales reconstruyen las aventuras de Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza. Cómo se hizo caballero, sus aventuras, sus batallas y escasas victorias. Cómo eligió la dama de quien enamorarse y quiso que todos la reconocieran como la más bella: Dulcinea del Toboso. Y cómo su tremenda pasión por los libros de caballería le hizo convertir en realidad lo que eran sueños e imaginación de sus autores.

MADRID

LA CANICA

El elefantito

Esta es la historia de un elefantito. Un elefantito curioso y preguntón, que metía sus narices (y su trompita) en todas partes.

El elefantito vivía en la sabana africana con su mamá y otros animales, los atormentaba con sus preguntas. Un día sintió curiosidad por saber qué come el cocodrilo. Su temeridad le llevará a emprender un viaje a través de la selva para tratar el averiguarlo.

PAIS VASCO

ANTZEKIZUNA

Josetxu eta ortzadarra

Antzekizuna Ginol Taldea recupera en esta obra de títeres algunos de sus personajes más famosos: Josetxu, Mirentxu y Peter. Verlos hablar y moverse emociona siempre al espectador infantil. Una excelente obra de títeres con cachiporra, y una de las pocas de esta especialidad realizadas íntegramente en euskara. Muy recomendable para espacios festivos.

Josetxu se queda dormido estudiando una lección de Gizarte para un examen en la escuela. Durante el sueño conocerá a Herensuge, a la Lamia y a Gaueko, todos ellos personajes de la mitología de Euskal Herria.

22 Trabajos presentados al concurso de textos

Finalizado del plazo de presentación de obras para el Concurso de de Textos para Teatro de Títeres, organizado por Titirijai en colaboración de la Fundación 750 Aniversario de la fundación de Tolosa, se han presentado un total de 22 textos, número que nos parece muy importante y que confirma el interés despertado por el Concurso.

A juzgar por los matasellos de los sobres recibidos, los textos provienen no solo de España sino de varios países latinoamericanos.

El Jurado (cuya composición se hará pública al mismo tiempo que su decisión) emitirá su fallo el domingo 27 de Noviembre próximo.

VENTANA LA LA MARIONETA CHINA

EL Proyecto

Tras complicadas y largas negociaciones, esta Ventana a la Marioneta China se va a convertir en una rica realidad del 26 de Noviembre al 4 de Diciembre próximos. En los últimos años, la República Popular China está despertando una gran curiosidad y cada vez más europeos se lanzan a conocer las maravillas de ese gigante de 1.300 millones de habitantes.

Para ayudar a conocer mejor una parte de su milenaria cultura, hemos organizado esta mirada al arte de la Marioneta china. Algunas de las modalidades más tradicionales de este arte tienen su cuna en ese país por lo que esamos muy orgullosos de haber logrado acercar su arte a nuestros ciudadanos.

La Exposición

De la mano del Simon Wong del Ming Ri Institut de Hong Kong que ha coordinado y diseñado la exposición, tendremos ocasión de poder admirar cerca de 400 objetos de arte, en forma de marioneta, que nos mostrarán la plástica y la técnica de los mejores maestros chinos en marioneta de guante, varilla, hilo y sombras.

Una vez más estamos hablando de una exposición, como fueron las anteriores, montada exclusivamente para Tolosa, pero que en la mayoría de los casos y debido al éxito y notoriedad que alcanza en Tolosa, es posible que sus propietarios la vuelvan a montar, como ha sido el caso de la «Ventana a la India» que en el último años ya ha sido montada en otras tres ocasiones, India, Singapur y Rusia.

Las Compañías

Cinco son las compañías seleccionadas siguiendo criterios de máxima calidad y tratando, como siempre, de abrir un panorama lo más amplio y diverso posible. Cuatro de ellas nos mostrarán su maestría en diferentes técnicas tradicionales y la quinta nos mostrará una más forma contemporánea de tratar un tema tradicional de su país.

A continuación una breve indicación de cada una de las compañías participante:

GUANGDONG

Las Varillas de Lingnan

Guandong Puppet Troupe se estableció en abril de 1956. Durante sus casi 50 años de existencia, la compañía ha acumulado un repertorio de más de 300 producciones originales

El espectáculo se compone de una serie de sketches que nos van a permitir descubrir el encanto, los trucos y los efectos especiales de la marioneta de varilla, manipulada por una de las mejores compañías chinas de ésta técnica.

QUANZHOU

Al Hilo de la ilusión

Quanzhou Marionette Troupe fue fundada por el gobierno municipal de Quanzhou en 1952

La marioneta, localmente llamada «Jali Show» ha sido popular en Quanzhou desde la Dinastía Song. Después de cientos de años de herencia, la Marioneta de Quanzhou ha creado un completo y único conjunto de normas de actuación, diferentes caracteres, ricos repertorios y una música única denominada Que Lei Tunes.

HUNAN

Juego de Sombras

Desde su fundación, en julio de 1956, la compañía, sobre la base de continuar con un arte tradicional, ha hecho atrevidas reformas e innovaciones, lo que ha aportado al arte de la marioneta y las sombras fresca con un nuevo rigor artístico

Hunan Puppet and Shadow Art Torupe ha creado su propio estilo. Es famosa en el mundo entero por su trabajo regular, exquisito, expresiones y figuras que parecen tener vida propia.

ZHANGZHOU

La magia del Guante

Desde su establecimiento hace 30 años la Compañía China Zhangzhou Puppet Show Troupe ha ofrecido representaciones por todo el país. Ha ganado numeroso premios tanto en Festivales nacionales como internacionales. Como mensajeros de buena voluntad han viajado al extranjero en una docena de ocasiones, presentando sus espectáculos en más de 20 países y regiones, incluido Rumania, Polonia, Rusia, Yugoslavia, República Checa, Hungría, Mongolia, Francia, Suiza, Indonesia, Australia, U.S.A., Canadá, Gran Bretaña, Portugal, Japón y Alemania.

SONG SONG SONG

El Magistrado de la Muerte

Song, Song, Song Children's & puppet Theater (SSSCPT) se fundó el 28 de septiembre de 1987 por Clavin Teng, Ju Shu-Ming y un grupo de amantes del teatro infantil. El nombre chino de SSSCPT (Nueve Canciones), tiene su origen en un clásico chino, «Las canciones de Chu» escrito por el famoso poeta Qu Yuenb

Tomando la esencia y el glamour de «Nueve Canciones», SSSCPT pone en escena los elementos del drama popular chino antiguo, las artes tradicionales de comprensión, en las vidas de los niños modernos.

HANS CHRISTIAN ANDERSEN.

Pinceladas de su vida.

Estamos celebrando el 200 aniversario del nacimiento de Hans Christian Andersen, personaje tan cercano al mundo de los títeres. No habrá en el mundo un solo titiritero que no haya puesto en escena o haya sido espectador de algunos de sus cuentos. La increíble historia de su vida le hace todavía más cercano a nuestra profesión. Para mí ha sido un placer descubrirla y es este gozo el que hoy quiero compartir con vosotros.

El 2 de abril de 1805, en la isla de Fionia nació el hijo de un hombre fantasioso, tallador de zuecos y zapatero remendón y de una mujer que en su infancia mendigó por los caminos. Carecían de hogar propio. Durante muchos años vivieron con los padres de él: un viejo loco, a quien perseguía la chavalería por las calles de Odense, y la anciana hortelana del asilo municipal. Ese niño se llamó Hans Christian Andersen.

El niño creció en una casa alegrada solamente por las flores que la abuela plantó en cajones de madera donde fingían un jardín. El padre fantasioso cuenta historias y habla sin cesar, mientras construye un tosco teatrillo de madera para su hijo. El niño teje sus propias historias y se fabrica muñecos con pedazos de zuecos rotos. La abuela los viste con retales deslucidos casi harapos. En un principio esas obritas las declama ante los vecinos que se quedan con la boca abierta de puro asombro, y termina exhibiéndose ante la gente más ilustre de la ciudad, que debe de ver algún talento escondido en aquel extraño muchacho y le dan ánimos.

En la ciudad el niño lee los anuncios de los teatros, a los que por su gran pobreza no tiene acceso, y consigue que su amigo Peter Junker que era quien repartía los carteles por la ciudad, le diera el cartel del día a cambio de que le ayudara en el reparto. "Por lo menos, -nos cuenta Andersen- podía sentarme en casa, en un rincón, con mi cartel e inventarme mi propia obra con el mismo título y los mismos personajes"

Sin saberlo estaba haciendo su primera obra literaria.

El niño del teatro de títeres no entiende el mundo, pero se ríe de él. Hace hablar a las viejas teteras, al trompo que se enamora de la pelota de goma, a la golondrina al abeto y a la aguja de zurcir, que es tan fina que pretendía ser aguja de coser.

A veces la abuela lo lleva con ella al asilo y ésta constituye su sola distracción. Los ancianos dementes relatan alucinantes historias que se graban en su mente para siempre. En el teatrillo navega hacia su propia historia. El fantasma de la locura le perseguirá durante toda su vida. Se sentía "diferente de todos los niños"

Su padre, el zapatero remendón que se fue a la guerra vuelve para morir. La madre se vuelve a casar y Hans queda enteramente abandonado. El teatro es su pasión y su refugio. Una vez logra asistir a una función y de este fascinante recuerdo vivirá día tras día, negándose al mundo que le rodea. Un día, con catorce años, contra el deseo de su madre, abandona su casa y parte rumbo a Copenhague. Allí está absolutamente seguro de triunfar, de "elevarse de cuanto le rodea". No sabe leer ni escribir. Su instrucción es nula.

Copenhague le recibe duramente. El hambre, las humillaciones y miseria que creyó dejar atrás, sigue constituyendo el único paisaje. Pero su tesón llama un día la atención de un director de teatro que lo admite entre los alumnos de su escuela. De este paraíso, dada su nula preparación, será expulsado Hans. Pero él está marcado, es una fuerza que niega la miseria, que finge ignorar el desprecio. Es de los que saben doblegarse a tiempo, para no romperse. Una sabiduría triste y antigua vive en él y le mantiene firme durante los años de lucha; durante toda su vida.

“ Mi vida es un cuento maravilloso,
marcado por la suerte y por el éxito ”

Su lucha no será en balde. El cuento de su vida que él mismo escribió termina con estas palabras: “Mi vida se despliega ahora ante mis ojos como una bella y reconfortante historia: hasta el mal terminó en bien y el dolor se transformó en alegría. Me siento un elegido de la fortuna, muchas de las personalidades más nobles de mi tiempo me han dispensado su simpatía y afecto. Los días de amargura y tristeza también portaban en sí un germen de ventura.

Son más de cien cuentos los que escribió Andersen, pero según estudiosos de su obra sólo narró una sola historia: la suya propia. Aquel niño que era ignorante, que no sabía leer ni escribir, era poseedor de un sinfín de vivencias que luego relató y que incluso las llevaba en sí antes de nacer.

Respecto a su amor por los niños que es parte del mito personal de Andersen, no parece que fuera un rasgo notable de su personalidad. Cuando en ocasión de su 70 aniversario se le dedicó la estatua que hoy preside los jardines del Rey en Copenhague, el escritor se negó a que se representara su figura rodeada de niños, ya que los cuentos que había escrito iban destinados a gente de todas las edades y no especialmente a los más pequeños.

Lo que pasa es que Hans Christian Andersen se comunica bien con los niños porque en muchos aspectos él no dejó de ser en toda su vida un niño grande. Asexuado, intemporal, inocente y sabio, quisquilloso y vengativo, fue, como todos los niños del mundo profunda, inmaculadamente egoísta. Tuvo por lectores preferentes al pueblo más numeroso de la tierra: todos los niños del mundo. Que se tenga noticia, solo él y Peter Pan no crecieron jamás.

Fuentes:

Hans Christian Andersen: “La Sombra y otros cuentos” - Alianza Editorial. Prólogo de Ana María Matute

Hans Christian Andersen: “El cuento de mi vida” - Ediciones de la Torre - Prólogo de Maria Pilar Lorenzo
Recogidas por Enkarni Génua

El titiritero

Hans Christian Andersen *

Traducido a 146 idiomas, Andersen es mundialmente famoso por sus cuentos, pero tiene una menos conocida pero más amplia obra, que comprende prácticamente todos los géneros literarios y que permite caracterizarlo como mucho más que un simple escritor para niños.

Escarbando entre su extensa obra descubrimos, por azar, este cuento que nos parece que tiene bastante de premonitorio de lo que sucede con algunas tendencias del teatro de títere, que en demasiadas ocasiones tratan de convertir el teatro de títeres en teatro de actor,, haciéndole perder la propia esencia y fundamento de su existencia. Hay que tener cuidado porque a veces los títeres pueden rebelarse

A bordo del vapor se hallaba un hombre de edad ya avanzada y con cara de Pascuas, tan de Pascuas que, si no engañaba, debía de ser el hombre más feliz del mundo. Y, efectivamente, lo era, según él; se lo oí de su boca. Era danés, compatriota mío y director de teatro ambulante. Llevaba consigo a todo su personal, en una gran caja, pues era titiritero. Su buen humor, que era innato, decía, había sido además refinado por un estudiante de politécnico, y en el experimento se había vuelto completamente feliz. Yo no lo entendí de buenas a primeras, y entonces él me aclaró toda la historia, que es la siguiente:

-Fue en Slagelse -comenzó el hombre-. Daba yo una representación en la «Fonda del Correo», y la sala estaba brillantísima, atestada de público; era un público que aún no había hecho la primera comunión, si se exceptúan dos o tres señoras ancianas. De pronto se presentó un personaje vestido de negro con aspecto de estudiante, tomó asiento y, en el curso de la función, se ríó sonoramente en los pasajes donde había que reír, y aplaudió con toda justicia. Era un espectador excepcional. Quise saber de quién se trataba, y me dijeron que era un estudiante de último año de la escuela Politécnica enviado para enseñar a las gentes de las provincias. Mi espectáculo terminó a las ocho, pues los pequeños deben acostarse temprano, y hay que pensar en las conveniencias del público. A las nueve empezó el profesor sus conferencias y experimentos, y yo acudí a oírlo. Era algo que valía la pena ver y escuchar. La mayoría de las cosas que decía quedaban por encima de mis horizontes, como suele decirse, pero yo pensé para mis adentros: puesto que los hombres somos capaces de descubrir todo esto, también deberíamos poder alargar un poco más nuestra vida, antes de que nos entierren. Lo que hacía eran pequeños milagros, y, sin embargo, todo salía tan llano, tan natural. En tiempos de Moisés y de los profetas, aquel politécnico habría sido uno de los grandes sabios del país, y en la Edad Media habría muerto en la hoguera.

En toda la noche no dormí, y cuando, al atardecer del siguiente día, hubo nueva representación, a la cual asistió también el estudiante, yo me sentí en plena forma. He oído decir de un comediante que, cuando interpretaba papeles de enamorado, pensaba sólo en una espectadora; actuaba para ella, olvidándose del resto de la sala. El estudiante se convirtió en mi «ella», mi único espectador, y trabajé para él. Terminada la

representación, fueron llamados a escena todos los personajes, y el estudiante me hizo llamar y me invitó a tomar un vaso de vino. Habló de mi comedia, y yo hablé de su ciencia, y creo que los dos disfrutamos por igual; pero yo quedé con la última palabra, pues en su esfera había muchísimas cosas que no sabía explicar satisfactoriamente, por ejemplo, el hecho de que un trozo de hierro que cae por una espiral quede magnetizado. ¿Qué significa esto? Viene el espíritu sobre él, pero, ¿de dónde le viene? Es lo mismo que ocurre con los seres humanos, pienso yo. El buen Dios les hace dar volteretas a través de la espiral del tiempo, y el espíritu baja sobre ellos, y de este modo sale un Napoleón, un Lutero u otro personaje por el estilo. «El mundo entero es un montón de obras milagrosas -dijo el estudiante-, pero estamos tan acostumbrados, que las consideramos ordinarias». Y siguió hablando y explicando, hasta que al fin me daba la impresión de que se me abría el cráneo, y le confesé sinceramente que, de no sentirme tan viejo, enseguida me habría ido a estudiar a la Escuela Politécnica para aprender cómo está hecho el mundo, a pesar de ser, como soy, uno de los hombres más felices. «¡Uno de los más felices! -repitió él, como si lo saborease-. ¿Es usted feliz?», preguntó. «Sí -respondí-, soy feliz y bien recibido en todas las ciudades donde me presento con mi compañía». Ciertamente que hay un deseo que a veces me acosa como un duende, una pesadilla que reprime mi buen humor: quisiera ser director de teatro de una compañía de carne y hueso, de una verdadera compañía de personas. «¿Desea usted infundir vida a sus marionetas? ¿Desea que se conviertan en cómicos de verdad y usted en su director? -dijo-. ¿Cree que entonces sería completamente feliz?». Él no lo creía, pero yo sí.

Seguimos hablando sin llegar a ponernos de acuerdo, pero chocamos los vasos, y el vino era excelente, sólo que debía estar embrujado, pues de otro modo la historia terminaría en que yo me emborraché. Y, sin embargo, no fue así; conservaba la cabeza clara. En la habitación parecía como si diera el sol; de los ojos del estudiante emanaba un resplandor que me hizo pensar en los dioses antiguos, eternamente jóvenes, cuando peregrinaban aún por la Tierra. Se lo dije y se sonrió; yo habría jurado que era un dios disfrazado o un miembro de su familia, y, en efecto, lo era. Mi mayor deseo iba a verse realizado; las marionetas cobrarían vida, y yo sería director, de una compañía de comediantes de carne y hueso. Chocamos los vasos y los vaciamos por la realización del milagro.

Él cogió todos los muñecos de la caja, me los ató a la espalda y me lanzó luego por una espiral. Todavía siento las volteretas que daba, hasta que llegué al suelo, y toda la compañía saltó fuera de la caja.

El espíritu había bajado sobre todos los personajes; las marionetas se habían transformado en excelentes artistas, ellas mismas lo decían, y yo era su director. Todo estaba dispuesto para la primera representación: la compañía entera quería hablar conmigo, y el público, también. La bailarina dijo que si no se sostenía sobre una pierna, la casa se vendría al suelo, que ella era la primera figura y quería ser tratada como tal. La que representaba el papel de emperatriz se empeñó en ser tratada de majestad incluso fuera de la escena, pues de otro modo perdería la práctica. El que no tenía más misión que la de salir con una carta en la mano, se daba tanta importancia como el primer galán, pues, decía, todos intervienen por igual en el conjunto artístico, tanto los pequeños como los grandes. Después el héroe exigió que todo papel se compusiera de escenas finales, pues entonces era cuando lo aplaudían. La «prima donna» se negaba a salir como no fuera con luz roja, alegando que ésta le sentaba bien, al contrario de la azul. Aquello parecía una botella llena de moscas, y yo, el director, me encontraba en medio de ellas. Me faltaba aire, perdí la cabeza, me sentía tan miserable como pueda ser una criatura humana. Estaba entre una nueva especie de seres, deseaba volver a tenerlos a todos en la caja, y maldecía la hora en que había querido ser director. Les dije, sin rodeos, que en el fondo todos eran títeres, y entonces arremetieron contra mí y me mataron.

Desperté tendido en mi cama, en mi habitación. Cómo fui transportado allí, y si lo hizo el estudiante, es cosa que él debe saberlo; lo que es yo, lo ignoro. La luna brillaba en el suelo, donde aparecía volcada la caja, con todos los muñecos revueltos, grandes y pequeños, la compañía entera. Yo, ni corto ni perezoso, salté del lecho, y en un momento todos volvieron a estar en la caja, unos de cabeza, otros de pie. Puse la tapa y me senté encima; era digno de pintarlo. ¿Se imaginan ustedes el cuadro? Yo sí. «Ahora se van a quedar todos aquí -dije-, y nunca más desearé que sean de carne y huesos». Me sentía aliviadísimo, el más feliz de los hombres. El estudiante politécnico me había iluminado; completamente dichoso, me quedé dormido sobre la caja.

A la mañana siguiente -en realidad, a mediodía, pero es que me desperté muy tarde- seguía aún allí, feliz, porque

había comprendido que mi antiguo y único deseo era una estupidez. Pregunté por el estudiante, pero se había marchado, lo mismo que hacían los dioses griegos y romanos. Y desde aquel día soy el hombre más venturoso de la Tierra. Soy un director feliz, mi personal no discute, y el público tampoco, pues se divierte con toda el alma.

Puedo hilvanar mis obras como se me antoja; de cada comedia saco lo mejor, según me parece, y nadie se molesta por ello. Me sirvo de obras que están ya desechadas en los grandes teatros, pero que hace treinta años el público corría a verlas y lloraba con ellas a moco tendido. Las presento a los pequeños, los cuales lloran como antaño lo hicieron sus padres. Represento «Johanna Montfaucon» y «Dyveke», aunque abreviadas, porque los chiquillos no aguantan los largos coloquios amorosos; lo quieren desgraciado, pero rápido. He recorrido toda Dinamarca, conozco a sus gentes y soy de ellas conocido. He pasado ahora a Suecia, y si aquí me acompaña la suerte y me saco mis buenas perras, me haré escandinavo y nada más; se lo digo como compatriota.

Y yo, como compatriota, lo cuento, naturalmente, sólo por contarlo.

*Extraído de la página web www.ciudadseva.com

Gonzalo Cañas

Titiritero Conquense

¿Cómo es que llegas a interesarte por el Teatro de Automatas?

Yo no tenía ni idea de autómatas, ni había visto nada semejante en mi vida. El mundo de los autómatas, no estaba, aunque fuera dormido, en mis proyectos, pero el día que lo vi en una feria de un pueblo, me asombró y además me pareció un juguete divertido. Le propuse al feriante que me lo vendiese, pero se negó a hacerlo. Después de muchos años y circunstancias, por fin conseguí que me lo vendiera en el año 1992.

¿Vivía de ello?

Por supuesto, era un feriante convencional que se llamaba Antonio Simó y era de Águilas, Murcia. Fuera de la temporada de ferias, lo tenía plantado en la puerta de su casa para los chiquillos del pueblo. Este feriante no sabía de mecánica ni tampoco sabía que cosa son los autómatas.

¿Y quien lo construyó?

Antonio Plá, que era un feriante de Alacuás, Valencia. La historia es encantadora. Había un teatro en Alicante que se llamaba el «Pabellón Artístico» que iba por las ferias. Antonio Plá, que debía tener por aquel entonces 19 años, lo vio, le gustó y se dijo: ¡esto me lo hago yo!. Tomo algunas ideas del otro y se puso a tallar como un loco, pues tardó en construir todo el teatro unos 2 años de intensísimo trabajo. Yo calculo que esto ocurrió entre 1945 y 1950. Posteriormente, sobre 1953, le añadió un nuevo escenario, que es el «Molino Rojo». En él se aprecia un cambio de estilo y que uno de sus autómatas es Marilyn Monroe, estrella del cine de los años 50.

¿Sabía él lo que había construido?

Seguramente no. Él era un manitas impresionante, un auténtico artista, pues no sólo es que hiciera unas tallas magníficas, sino también una mecánica muy amplia y compleja. Allá por el año

60 se quería casar, y su padre le dijo que no lo consentiría de ninguna manera, que tenía que hacerse un hombre de bien y le impuso como condición que tenía que dejar la feria. Le vendió el teatro a Bernardino Simó (el Maera), padre de Antonio Simó, que fue quien me lo vendió a mí. Así pues, dejó la feria, se casó y para poder vivir su amor, se montó una tienda de regalos. Entonces, el «Maera» que lo había comprado, lo arregló y modificó lo imprescindible para poder viajar y exhibirlo por las ferias más cómodamente.

¿Iba sobre un camión?

No, no. Al principio (1947 ¿) viajaban en tren. Los escenarios iban sobre una especie de carro de mano, cada uno dentro de su cajón correspondiente. Cuando llegaban a cada feria ponían como dos borriquetes con unos palos y ahí montaban los cajones, es decir los escenarios. Los mecanismos se movían y recibían la fuerza motriz a través de una correa de cuero, que pasaba por la rueda de una bicicleta sobre la que pedaleaba el feriante.

Aclárame algunos datos de esa historia

Bueno, esta no es una historia lineal, ni siquiera es una historia bien documentada, pues la he ido configurando según relatos de primera, segunda y aún tercera mano, sin contar aquellos detalles que seguramente me he inventado sin demasiado criterio de certeza.

El padre «El Maera» lo debió llevar 6-7 años y luego el teatro se quedó guardado en un granero hasta que en el año 1978 su hijo Antonio, que es el que me lo vendió a mí, volvió a ponerlo en circulación por todas las ferias de España.

Como te he contado en otras ocasiones Paco Porras lo vio y me avisó para que yo también lo viera, le propuse al feriante la compra del juguete y como no aceptó le dije: mira, cuando lo quieras vender me llamas, ¿vale?.

¿Simplemente eso?

Sí, sí, así se lo dije: cuando decidas venderlo me llamas. A lo largo de los siguientes 12 años no perdí el contacto con Simó. Le solía mandar alguna postal por Navidad, o él me avisaba cuándo iba a estar cerca de Madrid y yo me acercaba para tomar una cerveza juntos...

Y tú, en todo ese tiempo, ¿sigues interesado en comprar?

Sí, pero tampoco mucho. Era un capricho, era un absoluto capricho, no creas que había en mí un interés especial. Yo seguía haciendo mi teatro y mis películas, hasta que la normativa de la feria empieza a hacerse mucho más estricta. Ya no podía ni siquiera viajar, porque el teatro iba en un furgón con vaca en la que iban unos hierros de 6 metros de largo. Además la instalación eléctrica era de esas de cable de cordoncillo, sin ningún sistema de seguridad, ni ningún tipo de seguro de responsabilidad civil, ¡un desastre!, un absoluto desastre. El caso es que en el 92 me llama Simo y me dice: «te lo vendo». Seguramente porque ya no funcionaba bien ningún mecanismo, porque tenía que viajar por la noche clandestinamente y porque se había convertido en una atracción de feria poco atractiva, en comparación con los nuevos aparatos y atracciones. Además, como no entendía los mecanismos de los autómatas, el estado general del teatro estaba francamente deteriorado.

¿Pero seguía trabajando por las ferias?

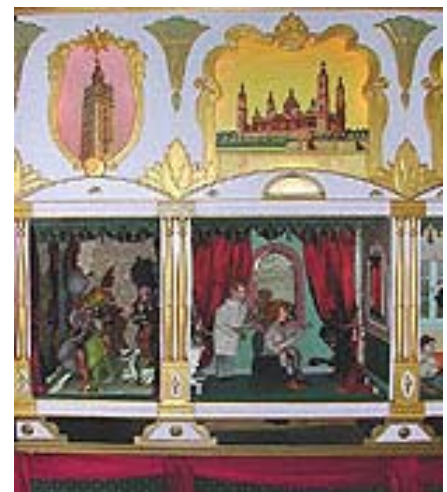
Si. En el 92, cuando yo fui a verlo para comprarlo, los ejes se habían gastado muchísimo, todo estaba reparado con alambres y cuerdas... bueno, ¡un desastre!. Ten en cuenta que los feriantes trabajan mientras hay público, ósea que trabajaban 14 o 15 horas diarias con el aparato en movimiento continuo, lo cual terminó por destrozar todos los mecanismos. Al verlo en tan lamentable estado le dije: bueno, pues mira, tú te vienes a Madrid y en el taller me enseñas a montarlo y a desmontarlo, después te lo pago y ya te puedes ir, ¿vale?». Y así lo hicimos. Después contraté a varios especialistas, lo desmontamos y lo restauramos hasta donde nosotros sabíamos. Lo volvimos a montar y... a los caminos del teatro.

¿Tienes alguna imagen de cómo era antes?

Si, si tengo varias. Había muchos elementos y decoraciones que se le habían ido añadiendo a lo largo de los años y que eran bastante malos, desde el punto de vista artístico y funcional, así es que los tiramos a la basura y los sustituimos por reproducciones originales de la época en que se construyó

¿Cómo era la barraca?

Se llamaba Hollywood, seguramente porque los escenarios le debían recordar al Plá las escenas de las películas. Este hombre, que creía que estaba escenificando chistes, llegó a configurar un mundo absolutamente original de carácter teatral, al margen de lo que tradicionalmente ha sido y sigue siendo la feria. A ese respecto he tenido alguna discusión con algún concejal, e incluso con el director de promoción cultural de la Comunidad de Madrid, que piensa que mi Teatro de Autómatas no es teatro. Yo le dije: lo que te ocurre es que seguramente, este teatro no responderá a tu criterio de lo que es el teatro, pero ten en cuenta, que cuando al teatro se le ponen

limitaciones conceptuales lo sufrimos todos los profesionales. El teatro será de un tipo o de otro, será un espectáculo de danza, de música, de texto, o de marionetas, pero no puedes limitar el propio concepto de lo que es Teatro, porque limitarlo no va en beneficio de nadie; ni del público, ni de los profesionales que lo hacen posible.

Si yo digo que esto es teatro, no es un termino que yo me invente de manera caprichosa, si no que se trata de una congregación de personajes, de actores mecánicos (autómatas) que nos narran una serie de conflictos humanos, de anécdotas vitales, por eso mi teatro tiene el éxito que tiene, porque la gente participa de manera activa, como cualquier otro tipo de espectador y además lo entiende perfectamente. Hay una comunicación sensible entre intérprete y público, que como sabes es una cosa muy complicada. En el teatro parece que es más normal, te subes al escenario y entonces está el espectador allí y tú aquí, pero resulta mágico, que unos muñecos que no son títeres, que no tienen la animación sensible del titiritero, sino que son movidos por periodos mecánicos sean capaces de hacer sentir y reír y comentar sus peripecias escénicas.... Para mí, todo esto me parece inverosímil. Es un misterio que no he terminado nunca de entender. He tratado de desentrañarlo y me he encontrado siempre con una especie de muro, ¿Qué es lo que ocurre aquí?, ¿Cuál es la química que se establece entre el espectador y el autómatas?. Respecto al espectador niño, el misterio es aún mucho mayor y desde luego es absurdo que un niño se lo pase pipa en ese túnel del tiempo, pues mi teatro no tiene nada de infantil, ni los temas, ni la estética, ni el lenguaje y a pesar de ello, los niños, cuando la entrada es gratuita, entran 30 o 40 veces a verlo y al día siguiente se traen al abuelo, a la abuela...

Así que no entiendes por qué les gusta tanto al público infantil

Es que no lo sé, quizá sea el misterio, la atmósfera, tal vez la música envolvente, el movimiento, no se... Tal vez, esa fascinación nazca de la simplicidad, del misterio, de esa especie de recreación mecánica de la vida, no se...

Por ejemplo, ¿el niño y el orinal?

Sí, ese sí, porque es una escena muy directa y escatológica, muy cercana al mundo infantil: caca, culo, pedo, pis.... pero por ejemplo que un muñeco respire, o que ponga los ojos en blanco no lo es, son expresiones demasiado sutiles, porque ese suspiro se supone que nace de la reacción que produce la lectura de una novela romántica. Yo creo, que el niño no puede llegar a esa sutileza, entonces me pregunto, ¿Qué les fascina?. No lo sé, te aseguro que lo he pensado muchas veces, el caso es que entran y se rien y gritan y cogen a los padres de la mano y se los llevan para volver a ver cada uno de los escenarios.

Y ¿té costo mucho tiempo ponerlo en las condiciones actuales?

Bueno en las actuales condiciones doce años, pues cada año se le va haciendo alguna cosa nueva. La primera restauración fue muy vasta pero imprescindible y se llevó 4 meses y 8 personas trabajando.

¿Has andado por toda España?

Sí, por toda España, Francia, Portugal. Bélgica, Alemania y Polonia

¿Todavía no has ido a América?

No, no puedo, porque es muy complicado. He tenido propuestas de diversos países: Canadá, Japón, Cuba, etc. Vamos a ver, para efectuar un viaje de esas características, tendría que coger un contrato mínimo de un año de gira, además el viaje resulta imposible, tanto por la duración del mismo, como por el sistema

da carga de los transatlánticos, que lo hacen por arriba, lo que supone coger el camión con unas bragas y meterlo junto al resto de los contenedores y todo ese proceso es muy costoso y peligroso para una estructura tan frágil.

No está pensado para ese tipo de viajes, ¿no?

Efectivamente. Yo creo, por ejemplo, que en Japón mi teatro armaría una que te pasas, pero como te digo es excesivamente complicado. Si el viaje se hiciera en avión tendría que fletar un Hércules para mi solo y eso cuesta una fortuna.

A Inglaterra ahora se puede ir por el túnel.

Sí, pero tampoco creas que es fácil. El viaje es muy costoso y complicado y sería necesario un contrato de larga duración. ¡Hombre!, yo creo que lo ideal sería que se quedara en un pequeño museo, como un atractivo especial de la ciudad, o en un sitio con mucha diversidad de oferta cultural como es el Tibidabo de Barcelona, donde hay un flujo de gente considerable y donde hemos estado con un contrato de 7 meses a lo largo de los cuales hemos tenido 150.000 espectadores.

En Madrid no...

Madrid es una ciudad difícil en todos los aspectos, no obstante estoy en conversaciones con patrimonio cultural del Ayuntamiento y parece que mi propuesta ha sido acogida muy positivamente, pues me han propuesto ponerlo junto a nuevo circo estable de Madrid de próxima inauguración. Ya veremos... pues aún falta la aprobación de los políticos y ya conocemos sobradamente como actúan nuestros gestores.

Si encontraras un local...

Si, sería otra solución gestionarlo privadamente, pero no he encontrado ningún local adecuado y además asumir el coste de una instalación permanente de este tipo no es asumible para mi economía.

Y durante todo este tiempo, Gonzalo, ¿ha sufrido tu vida creadora teatral?, quiero decir que casi te has retirado.

Sí, muchísimo. El Teatro de Autómatas es una espada de doble filo. Cuando yo me crucé con este juguete estaba en una época, profesionalmente hablando, un poco baja, a pesar de llevar muchos años en esta profesión como actor, director o

productor de espectáculos teatrales, así es que me pareció una solución estupenda, a pesar de que me alejaba del teatro de títeres y de actores.

¿En dónde y cuando lo presentaste por primera vez?

En las Navidades del 92. Lo plantamos en la plaza de Dalí junto al Corte inglés de Goya. La inauguración fue algo impresionante, nada más abrir tuvimos una avalancha de público y en los 23 días que estuvimos abiertos amorticé todo lo que había pagado y toda la restauración y además gané dinero. Durante todas las Navidades tuvimos unas colas inmensas.

Allí fue donde yo lo vi, pero lo recuerdo algo distinto a como lo llevas ahora.

Efectivamente tú lo viste en primicia, estaba calentito y desde luego que desde entonces se han mejorado los mecanismos y la decoración, que ahora es exquisita, pues la ha hecho un pintor-poeta del Bierzo llamado Juan Carlos Mestre, un pedazo de artista. Cuando yo lo compre, en aquel entonces todo estaba prácticamente perdido, apenas si funcionaba, entonces lo que yo pensé fue: vamos a recuperarlo, vamos a ver de lo que somos capaces de conseguir.

Finalmente te diré, que yo he teorizado, e incluso me he inventado la historia de este único y peculiar teatro. Lo más curioso, es que esa historia reinventada se asemeja bastante a la realidad de su esencia. Por ejemplo, entre el poeta Mestre y yo hicimos unas cuartetas para cada uno de los escenarios «La gangosa maravillas, y el tocao del tupé, trabajan por seguidillas, para ganarse el parné» y cual sería mi sorpresa cuando en las fallas de Valencia veo que debajo de cada Ninot suele haber una cuarteta en Valenciá con la misma métrica y espíritu a las que nosotros nos habíamos inventado. Lo mismo nos ha ocurrido con las «peinetas» que hay encima de cada escenario. Eran unas pinturas realmente feas, así es que las sustituimos por dioramas de los monumentos españoles, exactamente iguales a las decoraciones que adornan la corona de los carruseles parisinos, como si inconscientemente hubiéramos reinventando la decoración tradicional de la feria europea de principios del siglo xx. En fin, una serie de misteriosas coincidencias, como el paralelismo existente entre la historia, inventada, de mi teatro y la historia del «Pabellón artístico».

Es decir, en el que Plá se había inspirado, ¿no?

Sí, efectivamente, pues la historia que me contó un nieto de la familia Valle, constructores del «Pabellón Artístico» coincidía, casi exactamente, con la que yo me había inventado sobre la génesis y existencia de este tipo de teatros.

Ahora, el Teatro de Automatas es ya el único superviviente que queda en el mundo y constituye una muestra única de arte popular Mediterráneo.

Titirijai

PENSAMIENTOS QUE HACEN PENSAR

«Hay quien cruza el bosque y sólo ve leña para el fuego».

Leon Tolstoi (1828-1910); novelista ruso.

«No hay nada nuevo bajo el sol, pero cuantas cosas viejas hay que no conocemos».

Ambrose Bierce (1842-1914); escritor estadounidense.

«Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida».

Woody Allen (1935); actor, director y escritor estadounidense.

«Acepto el caos, pero no estoy seguro de que el caos me acepte a mí».

Bob Dylan (1941); cantante estadounidense

«No puedes enseñárselo todo: sólo puedes ayudarlo a encontrarlo por sí mismo».

Galileo Galilei (1564-1642); astrónomo y físico italiano.

«A cada día le bastan sus temores, y no hay por qué anticipar los de mañana».

Charles Péguy (1873-1914); escritor francés.

«El mayor artista es aquel que en la suma de sus obras ha incorporado el mayor número de sus mejores ideas».

John Ruskin (1819-1900); crítico y escritor británico.

10 Festival de Ryazan - Rusia, la resistencia de los títeres y de los titiriteros

El pasado mes de Septiembre tuvimos la oportunidad de asistir al 10 Festival Internacional de Títeres de Ryazan en Rusia. Era nuestro primer encuentro con la marioneta rusa "in situ", por lo que aceptamos con mucha curiosidad e interés la invitación que gentilmente nos envió Valery Shadsky, director del Festival y del Teatro de Ryazan, al tiempo que presidente de UNIMA Rusia.

Ryazan es una ciudad de quinientos mil habitantes situada a doscientos kilómetros al sureste de Moscú. La ciudad es un tanto desordenada. La parte más interesante de la ciudad es su Kremlin, una especie de ciudadela medieval con su museo, palacio, iglesia ortodoxa y hasta seminario. En las proximidades de Ryazan se encuentran varios macro-centros vacacionales o de salud, algo parecido a los viejos balnearios de nuestro país, pero sin aguas termales. La mayoría de las compañías participantes estaban alojadas en uno de esos centros a unos veinte minutos de autobús.

La primera grata sorpresa que recibimos al llegar, fue enterarnos que entre las compañías extranjeras participantes se encontraban las de Fernan Cardama de Alcalá la Real y Teatro Libélula de Segovia. A pesar de la barrera del idioma "El cartero" de Fernan y "El Cristóbal" de los segovianos se quedaron con el personal y las críticas publicadas en los medios de comunicación fueron exultantemente positivas. La verdad es que fueron como una bocanada de frescura en una programación bastante pesada, con espectáculos densos y sobre todo inusualmente largos.

Existen muy pocos teatros independientes en Rusia, donde la mayoría de las compañías son oficiales y desde hace unos años vienen sufriendo una reducción creciente de las ayudas institucionales y cada vez resulta más difícil mantenerlas en pie. La de Ryazan, por ejemplo, cuenta con más 100 trabajadores y según lo que nos dijeron, el salario de un actor puede rondar los 100 Euros mensuales. La escasez de medios se nota en las instalaciones y el equipamiento de los teatros, que huelen a alcanfor.

Pero no es lo único que tiene olor a rancio en el teatro de títeres ruso. Es una pena que con la maestría y el dominio que tienen en la construcción y manipulación de los títeres, utilicen una estética tan decadente o pasada de moda. Salvo raras excepciones, los espectáculos que vimos ponían un énfasis exagerado en el protagonismo del actor, hasta el extremo que muchos de los espectáculos difícilmente podían calificarse de espectáculos de títeres. La dramaturgia y la puesta en escena, también salvo raras excepciones, eran demasiado escolásticas, muy de manual académico y siguiendo la vieja escuela dramática rusa.

En general se echaba de menos algo más de imaginación, un cierto espíritu transgresor, una chispa de juventud. Los espectáculos resultaban demasiado acartonados. Por otra parte tener al público dos horas y veinte minutos presenciando espectáculos de este porte, supera el más refinado de los tormentos, aunque te ofrezcan un intervalo para estirar las piernas y refrescar el espíritu.

Nuestros amigos de Libélula que ya estuvieron en el primer Festival, nos comentaban que las condiciones de vida en la ciudad han cambiado mucho en estos 10 años, pero que el tipo de teatro se parece mucho al que vieron en el primer Festival

En el aspecto humano, debemos destacar muy positivamente la generosa hospitalidad y cariño que los organizadores brindaban a todos los participantes (extranjeros o nacionales). La atmósfera del festival, a pesar de las carencias económicas que están

pasando, era muy agradable y propiciaba el encuentro y la comunicación entre artistas, medios de comunicación, invitados, etc.

Desde estas líneas agradecemos al Teatro de Marionetas de Ryazan y particularmente a su Director Valery Shadsky su invitación y le felicitamos por sacar adelante tan importante evento.

Nada más terminar el Festival de Ryazan estuvimos en la inauguración de la tercera edición del Festival Obraztsov en Moscú y tuvimos ocasión de conocer el Teatro que fundó el genial artista. El año que viene será el 105 aniversario su nacimiento y parece que quieren organizar un macro festival.

La impresión que nos causó tanto el Teatro, como edificio, como los trabajos que presenciábamos, fue como si nos encontráramos en un Mausoleo más que un teatro. Nos pareció como si el reloj se hubiera parado en la hora y el día en que Obraztsov nos dejó para siempre.

Miguel e Idoya

BREVES BREVES BREVES BREVES BREVES

MARIONETAS DE LA ESQUINA

30 años, como en el tango

Marionetas de la Esquina, bajo la docta dirección de Lourdes y Lucio, cumple 30 años de andar por el mundo. Partiendo de aquella primera esquina han conquistado los más importantes santuarios del teatro y siguen poniendo toda la carne en el empeño.

¿Qué son 30 años? Como en el tango: nada, mientras Lourdes y Lucio con su febril mirada sigan buscándose y encontrándose. Muchas Felicidades.

FESTIVAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS BAMBÚ 2006. Honduras

El grupo Teatral Bambú convoca a las agrupaciones artísticas nacionales y extranjeras a su XVI Festival Internacional de las Artes Escénicas a celebrarse en Tegucigalpa, Honduras, del 27 de marzo al 1 de abril del 2006.

El Festival estará dirigido al público en general (niños, jóvenes y adultos), con espectáculos de teatro, danza, música, títeres, teatro de calle y magia.

Los grupos participantes deberán costear su transporte de ida y vuelta hasta la ciudad de Tegucigalpa, y realizar dos funciones sin pago de honorarios. El Grupo Teatral Bambú, proporcionará hospedaje, alimentación y transporte interno durante su estancia en las fechas del Festival.

Los interesados pueden solicitar mayor información y la ficha de aplicación al correo electrónico:

teatrobambu@yahoo.com

ESTAMBUL

Una atractiva cita Festivalera

La novena edición del Festival Internacional de Marionetas de Estambul, tendrá lugar del 3 al 10 de Mayo de 2006.

El objetivo del festival es dar a conocer los diferentes tipos de marionetas al público turco.

Además de los espectáculos se organizarán exposiciones, y seminarios de rico contenido artístico.

El Festival cubrirá los gastos de alojamiento, comidas y desplazamientos internos en Estambul. Los gastos de viaje correrán por cuenta de las compañías.

Los interesados pueden dirigirse a:

e-mail: karagozek@hotmail.com

tel: + 90 212 232 02 24

fax: + 90 212 291 51 99

La Mar de Marionetas

2 Premios en el Festival de Varna

Nuestros compañero Enkarni Genua y Manolo Gómez que asistieron en representación de Titirijai al Festival Internacional «El Delfín de oro de Varna en Bulgaria, nos trajeron la estupenda noticia de que Marta Bautista y su espectáculo La Cenicienta fueron galardonados por el Jurado Internacional del Festival.

Por un lado La Cenicienta recibió el «Golden Dolphin», máximo premio del Festival y Marta recibió el premio a la mejor actriz y mejor hechicera de Marionetas 2005.

Nos alegramos enormemente del triunfo de Marta a quien hacemos llegar nuestra felicitación más cariñosa.

Una vez más se pone de manifiesto el reconocimiento que el títere de nuestro país, recibemás allá de nuestras fronteras, compitiendo con grandes y prestigiosas compañías de todo el mundo.

Los Duendes estrenan

Menudos Pájaros

Vuelven los protagonista de su anterior obra «El Patito Feo»: Willy y el pato Cuacua. Esta vez no para contar un cuento sino para vivir una autentica aventura. Una acampada en las salvajes tierras del «Jardín de Enriqueta», la tía de Willy, que se lo ha prestado con la condición de que vigilen al feroz Fufli, su gato siamés. Pero un descubrimiento extraordinario va a cambiar toda esta historia que prometía ser un tranquilo día al aire libre, para convertirlo en un tremendo episodio, que comienza cuando encuentran un misterioso huevo.

El humor, la ternura y muchos efectos con teatro de luz negra, hacen que este espectáculo sea apto para las niñas y los niños de todas las edades, incluyendo a los que todavía siguen siéndolo por su capacidad de divertirse con la magia y la ingenuidad del teatro de títeres.

La Puntual- putxinel.lis de Barcelona.

Viernes 23 de septiembre 2005. Mientras se leía el pregón de la Fiesta Mayor en el Ayuntamiento de Barcelona, a medio kilómetro daba comienzo la inauguración de un espacio escénico, **La Puntual**, un nuevo e íntimo teatro dedicado exclusivamente a los títeres, marionetas, sombras chinescas, teatro de objetos y expresiones teatrales afines.

El local que ahora alberga La Puntual no era en absoluto ajeno al teatro de títeres, sus paredes estaban familiarizadas con este arte tan peculiar y fascinante, aquí se habían construido y ensayado gran número de producciones de La Fanfarra, ya que durante los anteriores 18 años había sido el taller, sala de ensayos y almacén de la compañía.

Desde que se tomó la decisión de convertir este local del barrio de la Ribera en teatro de polichinelas con una capacidad máxima de 50 espectadores a finales de enero 2005, habían pasado 8 meses, tiempo en el que se creó el equipo que llevaría a cabo la obra, empezando por interioristas, constructores y arquitectos, para los planos, permisos, licencias, diseños y presupuestos; poco a poco se fueron incorporando herreros, vidrieros, albañiles, y yeseros; fontaneros y electricistas; pintores y carpinteros; impresores y grafistas; bodeguera y músicos callejeros; titiriteros, sombristas y marionetistas.

Al escribir estas líneas se cumple un mes desde las inauguración, se han representado 29 funciones de títeres, sombras y marionetas.

Gracias a todas y todos los que se acercaron para la inauguración o enviaron mensajes de buenos augurios.

Continuará

URUGUAY, El tesoro de Utopía

Objetivo:

En un marco natural donde se articulan las artes escénicas, las tareas de campo, desarrollar procesos vivenciales mediante los cuales interactuar con dos dimensiones: La sensibilización por medio de lo artístico, rescatando lo lúdico y favoreciendo nuevas vías cognitivas en el relacionamiento con la naturaleza y el entorno.

Ampliando el contacto con hábitos, higiene, de producción y trabajo, mediante prácticas de reconocimiento y transformación del medio ambiente.

La propuesta es una invitación a descubrir y experimentar, jugando con la aparición del imprevisto y el descubrimiento natural del medio para resolver situaciones nuevas; incorporar habilidades y destrezas que fomentan la autoestima y prácticas solidarias de cooperación y complementación.

Por ejemplo: Elaboración de velas, panificados, cestería, construcción en barro, jabón, reciclaje de papel, plástico, destilación de esencias, molienda de granos, elaboración de dulces, juguetes, lancha a vapor, cámara fotográfica, etc. Atención de animales de granja. Familiarización con las tareas de huerta. Hierbas, reconocimiento, utilidades, prácticas de uso.

La Chacra Artístico Recreativa La Utopía esta abierta durante todo el año pudiéndose concretar experiencias que necesitan una continuidad en el tiempo, como a su vez, seminarios, encuentros, festejos y toda

actividad que requiera un marco natural. Es necesario hacer reservas con anticipación ya que es limitado el cupo de campamentos.

El nuevo desafío

En el paraje Las Brujas (Canelones), sobre la ruta 48, km4200, a tan sólo 38kms de Montevideo, ubicado en lo alto de la Cuchilla "La silla de Artigas", un campo de 21000m², con una excelente panorámica que abarca desde el estuario del Santa Lucía a la Fortaleza del Cerro, nace Chacra Recreativa "La Utopía".

Unimos la chacra al espectáculo en un terreno de 21000m². Cada espacio ha sido pensado respetando los elementos del paisaje, su morfología, topografía, árboles, vegetación, estructurados íntegramente, formando un único espacio de convivencia y recreación.

El proyecto es una síntesis de percepción espacial y cromática del ambiente del campo y objetos ligados al carnaval, al circo, al parque de diversiones, al arte indígena.

La chacra artístico recreativa Utopía se fortalece como espacio de encuentro, trabajo y reflexión, como referente nacional y regional en lo social y en lo artístico como aporte a la cultura popular.

Quiénes somos

Chacra artística recreativa, surge por iniciativa de CÓMICA (Afiliada a la Federación de Cooperati-

vas de Producción del Uruguay FCPU) integrada Titeres Gira Sol (Gustavo "tato" Martínez" y Raquel Ditchekeníán, docencia, dirección y curaduría del Museo Vivo del Titeres de Maldonado, socios de la Asociación de Titiriteros del Uruguay ATU centro nacional UNIMA)

Desarrollando espectáculos en diferentes espacios, salas teatrales, hall de la I.M.M. Cooperativas de Vivienda, barrios e interior del país", participando en talleres y festivales en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Perú, México, EE.UU., Canadá, Francia, España, Alemania".

Nuestra propuesta abarca tres áreas: artístico, educativo, social. Queremos destacar que varias de estas experiencias fueron galardonadas con el Premio Florencio entregado por la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay, filial Unesco.

Raquel y Tato durante su participación en el Curso de Peter Shuman en Sevilla

EL CONGRESO DE UNIMA-MÉXICO

Por Leonardo Kosta

LA CIUDAD

Santiago de Querétaro es una ciudad situada al mismo tiempo entre los siglos XVII y XXI. Conservadora y empresarial, cuenta con algunos soberbios conventos coloniales, con una pujante industria en la medida que lo permite el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y con suficiente actividad comercial. En el siglo XVII fue puerta de entrada a los graneros de la Nueva España y dio salida a la plata que extrajeron los mineros de San Luis Potosí, Guanajuato y Zacatecas. Los conventos de entonces fungían como bancos para guardar los lingotes.

El convento de las monjas Capuchinas era uno de aquellos. En función del retiro y el resguardo sus recovecos barrocos confunden y maravillan al paseante. Actualmente el convento es sede del Museo de la Ciudad y en uno de sus salones, posiblemente un antiguo refectorio, se llevó a cabo -el 28, 29 y 30 de julio de 2005- el Congreso Extraordinario de UNIMA-México.

LA CONVOCATORIA

Se trataba de refundar la asociación, que andaba de capa caída desde hace un buen número de años, comentar las dificultades del teatro de títeres y plantear las expectativas del futuro cercano. UNIMA-México ha tenido mala suerte o ha sufrido falta de fondos. Desde su primera fundación, allá por la década de los cincuentas del siglo pasado, se mantuvo oculta en una gaveta de escritorio hasta que Patricia Ostos, ya en la década de los ochentas, hizo lo que tenía que hacer para sacarla a la luz. Entonces se convocó al congreso fundacional que se realizó en esta misma ciudad de Querétaro, con el auspicio de la Universidad.

Durante la década de los ochentas, con el entusiasmo de Claudio Prudhom y el cobijo de la solvencia económica de un notable de San Miguel Allende, UNIMA-México vivió días de gloria, tantos que llegó a tener sede en una de las principales avenidas de la Ciudad de México. Después se vivieron acontecimientos oscuros y truculentos, que acarrearón el consiguiente deterioro de la asociación. El año pasado, la comisión de honor y justicia -Lourdes Pérez Gay, Lucio Espíndola y Mireya Cueto-tomó el asunto entre sus manos y decidió echar a andar la idea de un congreso extraordinario.

LOS ASISTENTES

Fue así como a partir del 28 de julio se dejaron ver por las calles de la ciudad, los cuerpos robustos de los titiriteros del norte del país y la prudente informalidad de los titiriteros del Bajío. Un poco más desenfadados andaban los del Distrito Federal, aunque entre ellos no faltaron las guayaberas tradicionales de los políticos de los años setentas. Tampoco faltaron las camisas vistosas de la gente del trópico, la sobriedad de los de más edad y uno que otro huipil.

Por allí llegó también Miguel Arreche, a quien se invitó para que aconsejara y asesorara a los congresistas, pues con su amplia experiencia podría ayudar a conjurar los errores del pasado y del futuro.

Los que llegaron no eran muchos. Eran treinta, pero eran suficientes. Algunos no llegaron porque asistían al Festival de Huamantla, otros no viajaron por falta de dinero y otros simplemente porque no querían saber nada de UNIMA-México.

EL CONGRESO

Inmediatamente los treinta se instalaron a sesionar. El primer tema que saltó a la palestra fue el de los estatutos. Su reforma se sentía impostergable y los congresistas, después de analizar los artículos fallidos, nombraron una comisión que se encargará de proponer las reformas y extender la consulta a todo aquel que quisiera participar a través del Internet. Se fijó un plazo, que los comisionados se comprometieron a respetar en la medida de lo posible. Se puso sobre el tapete la precaria economía de la asociación y los congresistas se pusieron al día con las cuotas para obtener el derecho a votar y ser votados. En esta etapa resultó muy importante la presencia de Miguel Arreche, quien, siempre atento y solícito, aconsejó y asesoró con paciencia y generosidad. Los congresistas discutieron la posibilidad de regionalizar el trabajo y los compromisos, y se comprometieron a echar a andar la idea, pues el país es muy grande y las diferencias son notorias.

En una segunda jornada se discutieron proyectos de comunicación, planes gremiales y asuntos del oficio, sobre todo los que tienen que ver con el trabajo propiamente dicho. Ya desde antes del congreso se

había filtrado la pregunta clave ¿UNIMA para qué? La había planteado Carlos Converso en la Red virtual de Titiriteros de Provincia, la había expuesto Cecilia Andrés en el mismo foro, Leonardo Kosta la hizo suya y el tema se debatió con respeto y altura, características que siempre estuvieron matizadas con el humor de Guillermo Acevedo.

Se nombraron comisionados para mantener la comunicación entre los titiriteros del país y del mundo, y también se comisionaron titiriteros para la difusión. Se habló de aprovechar la revista Manos Arriba, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Teokikixtli, que edita el grupo Baúl – Teatro en Monterrey, y la muy respetable Paso de Gato, que se edita en el Distrito Federal. Cundió el entusiasmo y se procedió a nombrar a los nuevos representantes.

LAS ELECCIONES

Los congresistas propusieron candidatos y estos expusieron sus planes y propósitos. Se distribuyeron las papeletas y resultaron electos: Carlos Converso en la presidencia, Fernando Mejía en la secretaría y Gerardo Jasso en la tesorería.

Carlos Converso es uno de los titiriteros más importantes que trabajan en el país. Pandemonium en la década de los ochentas, Al Son del Corazón en los noventas, han sido verdaderos hitos en la historia y valoración del arte del teatro de títeres. Sin ir más lejos, ocho días después del congreso recibió el premio Roseta Aranda, que otorga el Museo Nacional del Títere, en Tlaxcala, a las personalidades más distinguidas del gremio. Por cierto, en la misma ceremonia UNIMA – México recibió también tal distinción.

Fernando Mejía es heredero de la vieja tradición que implantara en el norte del país, con el esfuerzo de toda su vida, el legendario Pedro Carreón. Mejía trabaja en la Universidad Autónoma de Sinaloa, organiza un festival anual en Culiacán, un concurso de dramaturgia para títeres -que resulta ser único en el país- y publica la revista Manos Arriba.

Gerardo Jasso, por su parte, es dueño del ritmo genuino de los títeres, ritmo que demuestra en las obras que pone en escena con su familia, tal como lo dejó ver en el potpurri que se organizó en la Casa del Faldón con motivo de la clausura de las actividades. Pero estamos adelantando vísperas.

Los congresistas nombraron vocales a Emmanuel Márquez del Distrito Federal, Laura Madrid de León, Lourdes Aguilera del DF. y Sergio Peregrina, de Veracruz, todos ellos con una buena trayectoria en el mundo de los títeres. Después nombraron las comisiones que faltaban y dieron por concluidas sus actividades.

LOS FESTEJOS

Después de cada una de las jornadas, ya entrada la noche, los titiriteros congresistas se instalaban en La

Cartelera, una casa teatral que sostiene Franco Vega a pocas cuadras del Museo de la Ciudad. Allí departieron largas horas rociadas con el divino néctar del tequila. A la media noche se encaminaban al mercado de La Cruz, en donde se vende comida mexicana, deliciosa y barata, según la opinión entusiasta y alegre de Gerardo Jasso.

Para la clausura del congreso, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Querétaro ofreció una taquiza. Para entonces algunos habían emprendido la retirada y la comida y la cerveza resultaron extraordinariamente abundantes.

CONCLUSIÓN

El congreso fue un éxito, sobre todo por la buena disposición de cada uno de los participantes y gracias a la colaboración de los funcionarios de CONECULTA. Ahora solamente queda esperar que los dioses protectores del teatro de títeres mantengan viva la llama del entusiasmo y que el futuro sea promisorio para todos los titiriteros del mundo.

En la página anterior: Foto de Familia de los participantes en el Congreso
Arriba: Un momento de Congreso

Abajo, de izquierda a derecha: Laura Madrid, vocal, Sergio Peregrina, vocal, Gerardo Jasso, Tesorero, Fernando Mejía, Secretario General, Carlos Converso, Presidente, Emmanuel Márquez, vocal y Lourdes Aguilera, vocal

Publicaciones

EL TEATRO ALAMEDA Y LA FERIA INTERNACIONAL DEL TITERE DE SEVILLA

Autor: Julio Martínez de Velasco
Editado por Teatro Alameda. área de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla
E-mail: dir.talameda@sevilla.org
Páginas: 458
Idiomas: Español

Periodista y dramaturgo Julio Martínez de Velasco, autor del libro, guerrillero del títere durante la larga dictadura, incansable animador de su retablo titiritero Pipirijaina del Titirimundi, hace una recopilación de las actividades del Teatro Alameda desde su creación, así como de la Feria Internacional del Títere de Sevilla -aún más antigua que el propio Teatro Alameda

EL TEATRO DE TITERES DURANTE EL PORFIRIATO Un estudio histórico y literario

Autora: Yolanda Jurado Rojas
Edita: Universidad Autónoma de Puebla - México
Tel. y Fax: 246 8559
Páginas: 294
Idioma: Español

Con prólogo del propio Joaquín Díaz, el libro recoge los siguientes artículos Apuntes sobre títeres de Joaquín Alvares Barrientos, La función de las marionetas en el retablo de Maese Pedro de Salvador García Castañeda, Títeres y renovación artística en España durante el siglo XX de Jesús Rubio Jimenez, La Tía Norica y Cádiz de Pepe Bablé, Títeres y música de Ángel Vergara, El Teatro Pinocho de Salvador Bartolizzi (1929-1933) de David Vela, Cómicos y virtuosos a media luz de Adolfo Ayuso y El oficio de titiritero de Paco Paricio.

DON QUIJOTE DEL HUMAYA

Autor: Freddy Artilles Machado
Editorial COBAES - Sinaloa - México
Páginas: 78
Idioma: Español

Pieza para títeres en quince cuadros inspirada en el Ingenioso Hidalgo Don

Quijote de la Mancha, escrito por el dramaturgo cubano Freddy Artilles Machado.

Graduado en 1981 en Artes Escénicas en el Instituto Superior de Arte de La Habana, ha obtenido diversos premios y distinciones, además de haber participado como jurado en múltiples concursos.

MARIONETAS DE LA ESQUINA Tras Bambalinas

Editado por Ediciones Cal y arena
mariones@prodigy.net.mx
Páginas: 164
Idioma: Español

En el interior de este libro se desarrollan varias historias. La historia de la compañía de títeres Marionetas de la Esquina, con sus 30 años de trayectoria; la historia del perfeccionamiento de los mecanismos de una profesión gratificante; la historia de la convivencia del grupo; la historia de tantos y tantos personajes; la historia del sueño de sobrevivir del arte; la historia de Lucio Espíndola y Lourdes Pérez Gay acompañados por un séquito de profesionales que han aprendido a vivir por y de las marionetas:

El Consejo de UNIMA 2006 en Tolosa

El 2006, Tolosa cumplirá su 750 aniversario de existencia como Villa y van a ser muchos los eventos preparados para conmemorar esta fecha. Entre ellos se encuentra la reunión del Consejo Mundial de la UNIMA que será acogido por el Centro de Iniciativas de Tolosa, organizador del Festival Internacional de Títeres «Titirijai» y UNIMA Federación España.

El Consejo tendrá lugar al mismo tiempo que el Festival, entre los días 25 de Noviembre y 3 de Diciembre y reunirá a los Consejeros democráticamente elegidos por los 66 Centros Nacionales de la UNIMA de todo el mundo. Aunque solo los Consejeros tienen derecho a voto, pueden participar con voz todos los miembros de todos los Centros Nacionales que se acerquen.

Una buena ocasión para hablar sobre los temas que preocupan e interesan a los amantes de los títeres y para encontrar viejos conocidos y hacer nuevos amigos. En el próximo número daremos más detalles de este Consejo.