

No 2 año 2, Julio 2.003

\$ 3.000

titeritero

Publicación Informativa del arte de los títeres

No 2 año 2, Julio 2.003

Publicación Informativa del arte de los títeres

Revista Colombiana editada y difundida por la Corporación Artística Caretas

Dirección

Rodolfo Gómez Peralta

Coordinadora

Lelis Sierra Barros

Editor

Pepe Carnaval

Diseño y Diagramación

John Dairon Moreno Hoyos

Digitación

Andrés Velásquez

Sandra Catalina Álvarez

Portada e ilustraciones

Rodolfo Gómez Peralta

Publicidad y Circulación

Calle 68 # 147-65. Telefax: 427 06 98

Corregimiento de San Cristóbal

Medellín Colombia

titerescaretas@latinmail.com

Revistatitritero@latinmail.com

Colaboradores

Clara Garzón

Carlos Ramírez

Yolanda Quintero

Correcciones

Teresita Rivera Cevallos

Promotora Cultural

María Aracelly García M.

Crucigrama

Fico El pirata cojo

Corresponsales

Barranquilla. Rafael Montaña

Cali. Gerardo Potes

Bogotá. Kadir Abdel

Montería. Ronny Ramos

Cartagena. Carlos Ramírez

Pereira. Alexey Valencia

Agradecimientos A las corporaciones:

La Polilla, La Tartana, Arlequin y los juglares, La Fanfarria,

por haber favorecido la continuación de esta revista

Todos los materiales pueden reproducirse citando la fuente.

CANTO DE UNA MARIONETA

*Tallada en madera, movida por un hilo,
representa el personaje de un respetable
anciano.*

*Una piel de gallo, una piel de pelusa de cisne,
y heme aquí parecida a la realidad.*

*¿Dejo de moverme? Entonces reposo sin
preocupaciones,
igual a los hombres para quienes la vida no es
sino un sueño.*

(Poema Chino, Año 752 A.N.E.)

EDITORIAL

! TÍTERES PARA TODOS !

El teatro de títeres es una realidad en el contexto del arte en Colombia. Más de cien compañías existen en la geografía del país, aportando diversas experiencias y mostrando una gama asaz en estética y variedad de técnicas.

La gran mayoría de estas compañías se han dedicado a la búsqueda de la estética como espectáculo en sí, con la perfección de los muñecos, la estructura dramática, el dominio maestro de las técnicas, el esplendor de las luces, la gracia en impostación de voces, es decir, a la creación de una obra de arte con los títeres.

Sin embargo este gran esfuerzo artístico, estas muchas horas de búsqueda, de dominio de técnica y perfeccionamiento de la pieza titiritera no está llegando siquiera a un buen porcentaje de la población infantil en general.

Es por eso que la compañía titiritesca, el estado y la empresa privada deben estrechar lazos para mediante la rebaja de las pretensiones económicas y el subsidio al espectador, este pueda tener acceso a los espectáculos en forma masiva; en especial los niños de escasos recursos económicos y los artistas puedan ver, de esta forma, sus esfuerzos coronados con creces.

El empeño y la directriz de TITIRITERO, están encaminados en esa búsqueda para que en los albores del siglo XXI no se quede un niño, en ningún rincón de nuestra agobiada nación, sin apreciar y vibrar con el mágico mundo de los títeres.

CONTENIDO

EDITORIAL CONTENIDO

EL TERMINO TÍTERE.....	Pg. 4-5
MANUELUCO SEPÚLVEDA Y VINASCO	
"LA MERA ASTILLA REMEDIANA" PARTE II.....	Pg. 6-8
EL CREADOR.....	Pg. 9
NUEVAS PRODUCCIONES.....	Pg. 10
ZURO: TITERERO QUE CAPOTE LA VIDA.....	Pg. 12-14
TITEREGRAMA.....	Pg. 16
HACIA UN TEATRO DE OBJETOS.....	Pg. 17-20
DRAMATURGIA.....	Pg. 21
DIRECTORIO DE GRUPOS.....	Pg. 22

EL TERMINO TÍTERE.

Los orígenes de este término son difíciles de ubicar con exactitud, sin embargo tiene más fuerza el ser español. Los datos mas relevantes provienen de los escritos de Suárez de Figueroa, de Cervantes Saavedra y Sebastián de Covarrubias.

Este, en su escrito "Tesoro de la Lengua Castellana o Española", para referirse a unas lengüetas que se emplean para las voces de los personajes dice:

"Ciertas figurillas que suelen traer los extranjeros en unos retablos que mostrando tan solo el cuerpo de ellos, los gobiernan como si ellos mismos se moviesen y los maestros que están dentro, ... del reportero o de un castillo que tienen de madera, están silbando con unos pitos que parecen hablar la mismas figuras, y el interprete que está acá afuera declara lo que quiere decir y porque el pito suena TI, TI, se llaman títeres, y puede ser griego, del verbo tytize que indica el gorjear de las aves".

Otra etimología en francés es la palabra titre que se deriva del latín medieval titulus, que significa iglesia. Pero esta palabra no alude al muñeco sino al teatrino, por la supuesta semejanza con el edificio eclesiástico.

En la evolución del títere han surgido otras definiciones y conceptos:

La real academia los define como "personajes de madera, cartón o tela animado participando en una acción dramática. Otros dicen que "Un títere es un pedazo de madera esculpida con algunas hilachas, un poco de cartón, un poco de plomo, un poco de pintura, o más bien, es todo esto al principio, pero de repente el objeto se transforma en un ser viviente".

Vittorio Podrecca, insigne titiritero italiano, creador del teatro de Marionetas "PICCOLI", expresa que "la marioneta es un actor por excelencia. Tiene la fuerza hierática, origen religioso y origen profano de las estatuas de las iglesias antiguas y el humanismo del muñeco de madera... Tienen la expresión de una figura de tabernáculo y la comicidad de una muñeca para niñas".

Gastón Baty director de escena francés dice: "Títere es un muñeco que actúa".

Sebastián Gasch, experto español, los define como "pequeños comediantes de madera a los que el hombre presta el movimiento y la palabra con arreglo a técnicas variables".

Ariel Bufano titiritero argentino los considera como "cualquier objeto movido en función dramática".

Luis Luksic expresa su definición así: "La mano tomando un pedazo de trapo o de cartón hace vivir, gracias al titiritero, esa vida que caracteriza a los dioses: la imagen y más aún la imagen del hombre".

El norteamericano Bil Baird lo designa como "una figura inanimada que se hace mover por medio del esfuerzo humano ante un público".

El maestro y titiritero argentino Juan Acuña, desmenuza y analiza la definición de la titiritera Europea Margareta Niculescu, quien dice: "El títere es una imagen plástica capaz de actuar y representar".

Imagen: Vocablo que tiene varias significaciones:

- a. es la representación de un objeto en pintura, escultura etc;
- b. indica semejanza,
- c. es sinónimo de símbolo y figura;
- d. alude a lo que se refleja en un espejo o en la mente;
- e. también quiere decir metáfora.

Plástica: Materia susceptible de ser formada o modelada; por eso se llama artes plásticas a las que forman su objeto dibujando, pintando, modelando, esculpiendo o tallando en la materia específica de su creación.

Actuar y representar: Términos que están utilizados, en su más explícita significación teatral, y sobre el ámbito natural del títere que es el teatro hace énfasis en: "sacar al títere del teatro es convertirle en cualquier otra cosa: figurilla, estatua, artefacto, en fin, un simple objeto sin vida propia..."

Y de manera contundente nos reafirma la condición del títere: "Si un títere no demuestra sus aptitudes en el escenario, podrá ser muy hermoso en su forma o ingeniosos en su factura, pero nada más. Por que si no es apto para cumplir sus función en el lugar y en el tiempo en que le toque actuar, ningún títere puede aspirar a ser digno sucesor del mitológico ADI NAT, aquel primer muñeco que salió de la boca de BRAHMA, el creador. De la misma manera, el artista que lo construya o lo mueva, tampoco podrá merecer el nombre de titiritero; que en el Japón significa "apto para dar vida a la madera".

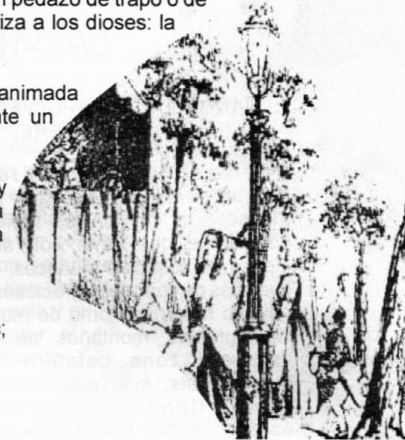
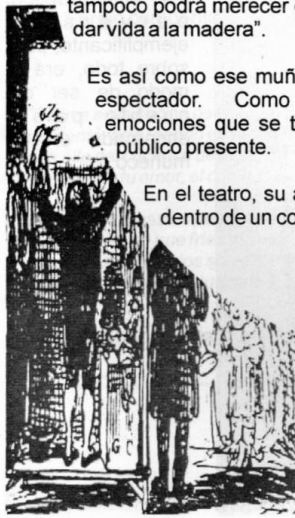
Es así como ese muñeco teatral posee una esencia, la de mostrarse ante un espectador. Como todo arte, expresa ideas, sentimientos, vivencias y emociones que se transmiten o comunican a un receptor, en este caso al público presente.

En el teatro, su ámbito natural, este personaje que se mueve y significa dentro de un conflicto, desarrolla su función dramática para la cual nació.

RODOLFO GÓMEZ PERALTA
Titiritero de Caretas

Obras consultadas:

Juan Enrique Acuña, *aproximación al teatro de títeres*
(Cuba 1990)
Bil Bair, *El arte de las marionetas* (USA -1965)
Freddy Artiles, *Títeres: historia, teoría y tradición*
(España 1998)

MANUELUCHO SEPÚLVEDA Y VINASCO

"LA MERA ASTILLA REMEDIANA"

2. MANUELUCHO SEPÚLVEDA Y VINASCO: EL TÍTERE.

PARTE II

Fue así como nació Manuelucho Sepúlveda y Vinasco, un inolvidable títere de guante que junto con su elenco de casi cien muñecos, a cual más de curiosos y graciosos, no sólo recorrió a lomo de mula las agrestes montañas de la próspera zona cafetera de nuestro país, sino que muchas veces llenó los grandes escenarios manizalitos, se hizo presente en las fiestas patronales y hasta realizó funciones para los seminaristas en el palacio del obispo de Manizales de aquella época.

Manuelucho Sepúlveda no pareciera el doble de su creador pues, aunque a través de él don Sergio Londoño recreara todas sus experiencias y construyera toda la cultura e idiosincrasia paisa, en él se sintetizaba todo lo que NO era su títerero.

Nacido en Remedios (Antioquia) y adoptado desde muy niño por Toribio y Matea, dos muñecos negros, infinitamente buenos que lo criaron con sopa de maíz, Manuelucho Sepúlveda era bebedor, jugador, pendenciero, enamorado, charlatán y además de todo, liberal por convicción.

Diez obras recopiladas bajo el título de "Manuelucho Sepúlveda, la Mera Astilla Remediana", contaban la vida, aventuras, pasiones y desgracias de este personaje.

Perseguido insaciablemente por el Patas, Manuelucho recorría el mundo enamorando muñecas y enredándose en las más inverosímiles historias.

Además de Belcebú, solían perseguirle también sobre todo en sus guayabos, los espantos de la "Chupamueños" y la "Gripa Chumacera", quienes nunca se atrevían a hacerle daño. Y es que ... este personaje, que parecía poseer todos los defectos, debió también hacer gala de grandes virtudes, para merecer incondicionalmente a pesar de todas esas triquiñuelas, los consejos y oraciones de los curas Asmita y Mafafa.

Tampoco las mujeres ponían en duda sus encantos, enamoradas perdidamente de él, vivieron siempre: Cuncia, su novia oficial, una solterona contrabandista de aguardiente, quien subsidiaba sus borracheras y toleraba sus locuras. Leonorcita, esposa de Juaniquillo, a quien Manuelucho mató en un trance de celos y María Natilla, la mejor amiga de su novia Cuncia.

Pero si las muñecas no escapaban de sus galanteos, tampoco los muñecos se libraban muy fácil de la muerte, si Manuelucho llegaba a atacarlos con la descomunal fuerza de sus puños.

Cuentan que a puño limpio, mató a Juaniquillo, también al Tarugo López, guardia de la prisión y al carguero Chupacharco.

Manuelucho encarnaba pues la vida y sus pasiones, la verdad y la mentira, las virtudes y los vicios. Era multifacético, perverso y ejemplificante, pero sobre todo, era el modo de ser del pueblo paisa, encarnado en un muñeco.

SERGIO LONDOÑO OROZCO.

3. LAS FUNCIONES

Según decían los avisos publicitarios que las anunciaban, las funciones "estaban aprobadas por las autoridades civiles y eclesiásticas" pues a la vez de ser moralizantes, proporcionaban solaz y sana diversión a un público que con ellas se identificaba. Era sin duda esta la intención de don Sergio, quien en la parte superior de su teatrino, vestido con telones que él mismo pintaba, había escrito: "Arte, Moralidad y Recreo". Bajo este primer letrero, Don Sergio pintó un angelito entre triste y reflexivo, el cual pareciera estar pensando en el aviso que, grabado en una cinta, estaba escrito debajo de él y decía "la crítica es fácil, pero el arte no". Al respecto se cuenta que después de un pequeño incidente en el que dos decoradores de Anserma empezaron a adular el teatrino y los telones de la obra, pero al enterarse que era don Sergio quien los había elaborado, desconocieron su calidad, su precio y su valor. Muy indispuesto don Sergio, procedió a elaborar el mencionado aviso, bastante conciso pero lo suficientemente rotundo como para conservar infinitamente su vigencia.

Carteles y volantes presidían el desfile de muñecos que anunciaban la función, en él aparecían incluso las marionetas de Casola, que actuaban únicamente en algunos entreactos. La entrada se cobraba a cinco o diez centavos según la cara del vecindario o algunas veces por éste mismo precio se encimaba la aguadepanela o se podía participar con las tapas de cerveza, en un juego de bingo con numerosos premios.

Las funciones consistían como se dijo antes en la narración de varios episodios de la vida de Manuelucho, quien interactuaba con muchos otros personajes. En los entreactos, salía un pregonero que acompañado de una guitarra entonaba canciones que también don Sergio componía.

*"Estuve en la cocina de tu alma,
me senté, de tu cariño en fogón
vi la olla del cuchuco de tu calma
y en ella de tu amor, el cucharón.*

*La olla de tus castos pensamientos
las sartenes en que frías mi pasión
la cazuela de tus fríos sentimientos
Y el viejo molinillo de tu amor.*

*El tiesto en que calientas tu existencia
el limpión con que enjuagas mis pesares
el sucio tenedor de mis cantares
y el carbón con que prendes mi pasión.*

*Contemplé las olletas de tu vida,
la paila de tu cándida alegría
la manteca de tu vergüenza en una viga
y debajo de un colador tu corazón"³*

TEATRINO DE LA ÉPOCA.

Treinta años de canciones, historias y aventuras, terminaron en 1944, cuando don Sergio Londoño murió y con él también su personaje, un títere criollo que sin saberlo resultó emparentado con sus homólogos europeos, Kasper, Punch y Guñol, quienes al igual de Manuelucho, eran personajes divertidos irónicos y satíricos, a través de los cuales se hacía manifiesta una cultura y se ponía en escena el subconsciente colectivo de los pueblos.

CONSUELO MÉNDEZ Y CÉSAR ÁLVAREZ
Revista QUIROPTERUS N° 2

* Aronna, Ernesto. Entrevista. Bogotá, Febrero de 1991.

** Pérez, Olga Lucía. "Arte Moralidad y Recreo" en Revista Avianca, septiembre de 1985

MAGIA Y MALABARES

Biper: 266 8183 Cód: 3600

En una casa común un hombre construye un muñeco, sus ropas están manchadas de trabajo, sus manos cargadas de sabiduría, acaba de vaciar el aserrín de la cabeza; es necesario hacer esto para que puedan entrar los pensamientos, las ideas; la nariz debe quedar graciosa para que cuando un niño la vea sonría de asombro, para mirar, los ojos son más que dos pequeños círculos, el hombre piensa: he hallado la luz del títere.

En el taller pasan las incontables horas de la gestación, la vida del titiritero en su taller es la moldura de la paciencia, acaricia el tiempo para no atender la tormenta del destino, se funde en la espera del momento para atisbar las señales que le guiarán de ahora en adelante, observa y escucha en el silencio; las lágrimas del titiritero fluyen por sus ojos pero al notar que caerán al vacío se rebosan de nuevo, por fuera quedará el rubor de sus mejillas por dentro leve y rápida una sensación el pecho, le hará recordar su divina soledad.

Pronto su alma estará puesta en la palestra pública, su bendita alma, su alma sagrada. ¿Qué será entonces lo que hace este hombre? ¿Qué tiene para poner todo su amor en un muñeco? ¿Por qué este hombre necesita de un muñeco para encontrar su verdad?. Bella paradoja poner la vida donde no hay vida.

Desde su teatrino, esa pequeña boca es capaz de tragarse nuestra alma. Es increíble, el títere camina y mira, la gracia de sus movimientos nos inunda de sensaciones, alegría, magia, ilusión. Hombre titiritero, regazo de mis sueños, no olvides, que un día, a cualquier hora un niño, una mujer, un hombre verán que sus almas son como la tuya. Una alma ansiosa de la divina luz.

LUIS FERNANDO PÉREZ RAMÍREZ

Este espacio es un homenaje para el colega, compañero y amigo, Fernando Pérez, director del Teatrigo de Medellín, quien gesto e impulso la creación de esta revista y ahora en estos momentos esta divirtiéndose en forma entusiasta a los habitantes del cielo.

Esperamos seguir publicando sus escritos en ediciones sucesivas.

FOTOS CORTESÍA DEL TEATRIGO DE MEDELLÍN.

NUEVAS PRODUCCIONES

ARLEQUÍN Y LOS JUGLARES

De cumpleaños esta Arlequín y los Juglares treinta años recorriendo escenarios de país. Estrenaran dos obras:

"Historias para ser contadas" del dramaturgo argentino Osvaldo Prágün, obra de actores en una trilogía; **"EL ABCESO"**, "Historia de cómo nuestro amigo PANCHITO González se sintió responsable de la epidemia de peste bubónica en África del Sur" y la **"Historia del hombre que se convirtió en perro"**.

Propuesta que toca el cercano y esquivo mundo del trabajo cotidiano y su condición alienante o liberalizante.

Su segunda obra **"El cedro y la efímera"** de Oscar Manuel Zuluaga Uribe, montaje de títeres y actores que cuenta la historia de un cedro milenario, que ha visto un sinnúmero de barcos y le llega la hora de partir, mientras una efímera nace sobre su anciano tronco y revoloteando intensamente se aferra a su corta vida, amando a todos los seres sencillos y cercanos...

Congratulaciones y muchas obras más.

CARETAS

La pica pica de la pulga Rica, es uno de los últimos montajes de CARETAS, teatro de títeres y máscaras, obra que narra las vivencias del **mono Cachirulo**, quien habita una solitaria isla en compañía de su inseparable amiga **Rica, la pulga**.

A la llegada de **Leoncio Real**, quien sobrevive al naufragio de su barco, se ven envueltos en problemas que jamás buscaron, rompiéndose la armonía de la pintoresca isla.

INES la vieja al revés es otro de los montajes. Inés, una anciana noble e ingenua, que se enreda ella sola, con cosas sencillas y simples. Tres cuentos: **"La Torta"**, **"La gallina estéril"** y **La planta carnívora"**, vuelven "loca" a la pobre señora...

LA FANFARRIA.

Por motivo de sus treinta años de existencia la Fanfarria organizó una temporada especial en su sede, con dos de las mejores obras de su repertorio, durante el mes de julio.

CONSTELACIONES.

Última creación, un viaje lúdico por la noche cósmica, atraviesa las constelaciones que nos tocan con la vida. Propuesta estética en un solo acto donde la imagen es el sentido de la historia.

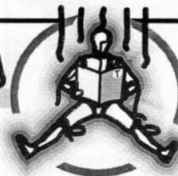
LOS SUEÑOS DE DIOS.

Premio Nacional de teatro. Esta obra es un viaje a través del tiempo desde el momento en que Dios crea el cosmos.

Jorge Pérez, Ana María Ochoa, Álvaro Posada y Ernesto Aguilar estarán en Bogotá presentando "Constelaciones" en el teatro Colón los días 3, 10 y 17 de agosto del presente año.

Cierre de próxima edición: Tercera semana de septiembre

¿QUE SOMOS?

Una empresa artística y cultural sin ánimo de lucro que, directa e indirectamente busca incidir en la estructura cultural y social del municipio de Itagüí.

SERVICIOS

SEDE SALA DE TEATRO

- * Letra viva un cable a tierra, Estudio poético
Lunes y martes
- * Sin parpado (ciclos de cine) miércoles
- * Exposiciones y música. Jueves
- * Teatro, viernes y sábado.
- * Programación infantil. Domingos

ARTISTICOS

- * Títeres
- * Mimos clowns
- * Malabares
- * Zanqueros
- * Teatro

CALLE 52 No. 50-36 SEGUNDO PISO
(UNA CUADRA ABAJO DEL PARQUE PRINCIPAL, ITAGÜÍ)
PRIMERA SALA TEATRAL DEL SUR.
TELÉFONO 3 72 70 95 CELULAR: 310 4 42 46 12

La Fanfarria
1.973 - 2.003 30 años

Carrera 84 42C-54
Teléfono: 250 92 30

fanfarria@epm.net.co

Revista Editada por la corporación artística
CARETAS. 1000 ejem. En tiraje.

OFRECEMOS :

- * Pautas Publicitarias.
 - * Diseño y Diagramación.
 - * Edición de Revistas Culturales.
 - * Asesoría en Publicidad.
- (Afiches, plegables, volantes e imagen corporativa.)

JOHN DAIRON MORENO H.
Diseñador Gráfico. U.P.B
stigmadesign@hotmail.com
Teléfonos: 427 0039
427 0138

revistatitirero@latinmail.com
titerescaretas@latinmail.com

ENTREVISTA

ZURO:

"Bueno mis peludos y estirados amiguitos quiero decirles que cuando tengan las fiestas, las primeras comuniones, las fiestas en los barrios. "Zuro y sus títeres" llevan los muñecos que están allí en la Loma de la Cruz y ¡Colorín colorao, a seguir con un helao!.

Suenan grandes aplausos y risas y se va cerrando el telón de un teatrino muy colorido que esconde al titerero Efraín Giraldo Obando más conocido por Zuro. Terminada la función cobra y hasta luego; trabaja sólo porque el grupo desgasta mucho, eso de lidiar con temperamentos y caracteres desiguales no es para él.

Con su sonrisa secarrona y dicharachera comienza a hablar sobre la historia del títere en Colombia, la cual es su propia historia. Se remonta al titerero insigne Sergio Londoño y su títere popular "Manuelucho" por allá en los años de 1.914; cuenta que eso fue su mayor influencia ya que nació en 1.934 en AnsermaCaldas, en su niñez conoció de cerca el respeto y veneración con que los manizalistas se refieren a este personaje.

Su nombre Zuro lo lleva desde los años 50, cuando en el colegio se ponían nombres de toreros españoles para actuar. Era conocido como "Zuro el torero" y se puede decir que es uno de los precursores del torero en Colombia.

"Le tocó armar plazas de guaduas y les doblaba las tres de la tarde en traje de luces, con rollos de alambre y martillo, habilitando corrales con ganado cebú.

Eran una cuadrilla de muchachos que toreaban en serio los domingos y el lunes utilizaban los toros que quedaban, los cinchaban para que embistieran y presentaban funciones en las escuelas. Se pintaban de payaso para la faena... *lo hacíamos para raspar la olla....* Poco a poco le fueron incorporando nuevos números como los gitanos, aquellos toreros se topaban en su camino, con circos, ese intercambio de experiencia hizo que Zuro tuviera otras alternativas.

En su lidia con los toros se topo con la muerte que lo hizo cambiar de rumbo. Quedó marcado desde que se le murió un torero amigo en las piernas.

Cuando se retira de los toros por allá en 1.953 cuenta que los primeros títeres que agarró fue en "la voz de Cali" bajo la influencia del español Francisco Garzón director de la emisora.

En el año de 1.955 ya profesionalmente hizo su primera función con la obra "El chichayo del Perú" en compañía de el mago Walter Ortega (hoy radicado en Brasil), de esa época tuvo conocimiento de las siguientes personas que hacían títeres en Cali: El teatro Pinocho que recorría todo Colombia buscando suerte, Moncho Tati, el Calentano Antonio Olaya.

Se desplaza a Bogotá a probar suerte y a estudiar, se mete de lleno a la biblioteca nacional, encuentra libros de títeres, muchos argentinos y con un ejemplar del titerero Ruso Serguei Obratzov, el cual copió a mano con todo y graficas.

TITERERO *

QUE CAPOTEA LA VIDA

En ese entonces hubo un despegue de la actividad; ingreso al teatro de marionetas de maestro Antonio Angulo, de esta experiencia conserva un personaje **"El rey pepino"** que lo acompaña desde entonces.

Luego vino la época buena en Bogotá bajo la dirección de Sofi de Moreno, con programas de títeres en el Teatro Colón. Comparte con muchos titereros del entorno y se va al "Festival latinoamericano en Estocolmo" del que guarda fotos, placas y todo lo referente al trabajo en el estado Sueco que fue renovador por que les llamó mucho la atención lo abigarrado de los colores y la concepción tropical de sus muñecos. Siguió en Europa trabajando en Holanda, Austria y Suecia a los dos meses ya tenía una camioneta para el trabajo en los parques públicos.

Se reconoce como titerero del Valle del Cauca, que su arte lo ha mostrado y desarrollado en este entorno desde hace mas de 40 años. Su trabajo en Cali fue en el bosque Municipal. Los primeros títeres que se vieron fueron los suyos. Allí plantó un teatro y llegaban los vendavales y ¡PRUM! al suelo con él y volvía y lo paraba y a la tercera vez; allí se arrodillo y dijo "por esta, por esto (haciendo la señal de la Cruz) por las veces que hace una gallina escarbando que las veces que me tumben este teatro lo vuelvo a parar"; entonces se lo tumbó la corporación para la recreación en Cali.

En Jamundi le pasó lo mismo pero ahí dió vueltas y así sigue y sigue.

Se topó en ese camino con funcionarios indolentes que sin ninguna justificación lógica; lo desalojaban por el solo "prurito" de cumplir con su "deber" no le dejaban expresar su manifestación artística.

Para él ha sido muy placentero ver como creció el movimiento titerero en Cali con las nuevas generaciones. Ha trabajado con innumerables instituciones de la ciudad, pero lo triste para él, es ver que las autoridades municipales nunca han tenido un gesto de apoyo para que este arte sea más visto. Una de sus ideas es tener un teatrino rodante para dar funciones en los barrios pobres.

Reflexionando dice: "Los títeres son un trabajo difícil en un medio casi hostil, apenas ahora es que se va conociendo y comprendiendo después de trajinar tanto".

Su trabajo central en el teatro de títeres, es aplicado a la educación por que es un todo y un punto de partida y es un centro de actividad múltiple: sociología, música, pintura, escritura, literatura, dibujos y mucho más, tienen los títeres.

En su trabajo con los títeres se ha encontrado con educadores escolares, cuya conversación resulta ser frustrante ya que lo primero que se pregunta es cuanto se va a cobrar, en lugar de averiguar sobre la calidad de la función; también hay que preparar al público que en muchas ocasiones nadie sabe sobre los títeres y mucho menos comportarse.

Lograr estar activo hasta ahora para él ha sido uno de sus mayores triunfos por que aquí en Cali le han tumbado dos teatros y en Bogotá le sabotearon uno, todo por que a veces con sus títeres no solo dice: Hola a los niños, sino que también cuestiona puesto que el títere inyecta y extrae, es muy sugestivo.

Su respeto a los animales es muy marcado en sus representaciones.

La técnica: Se inclina mas por los títeres de guante: *Se presta más el gracejo y a la comicidad*, me brindan la posibilidad de mostrar mas el temperamento, es como mas platico mas movilidad, mas expresivo.

Su espectáculo tiene una duración de 30 a 35 minutos y el repertorio es amplio tipo variedades, puede repetir con el mismo público puesto que siempre es como la primera vez.

Ha recorrido de punta a punta el país.

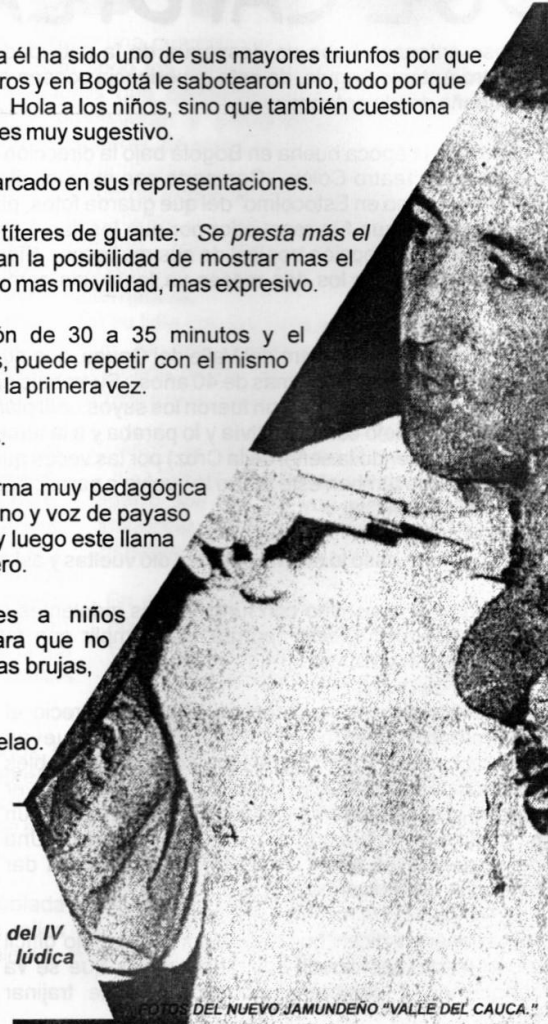
Para finalizar la función con una forma muy pedagógica enseña e ilustra insuflándole su aminor y voz de payaso a darle vida a un títere con la mano y luego este llama al titerero y se muestran títere y titerero.

También cuando hace funciones a niños pequeños les descorre el telón para que no sientan miedo ni a los diablos, ni a las brujas, ni a los ogros.

¡Y colorin colorao a seguir con un helao.
Helados y colibrí visiten a Jamundi!

*** Redactada por Lelis Sierra Barros,
Titiritera de la Corporación Artística
Caretas**

*** Conversatorio realizado en el marco del IV
feria Nacional de los títeres y la lúdica
tradicional
Cali. Oct. 2001.**

FOTOS DEL NUEVO JAMUNDEÑO "VALLE DEL CAUCA."

Arlequin y los Juglares

GRUPO TEATRAL ARLEQUIN Y LOS JUGLARES

FUNDADO EN EL AÑO 1972
31 AÑOS EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA ESCENA COTIDIANA
DIRECTOR: OSCAR MANUEL ZULUAGA URIBE

Telefax 230 0508
A.A: 67-993
Carrera 73 # 48A47 (local 30)
Bajos tribuna oriental del estadio Atanasio Girardot
Medellín-Colombia

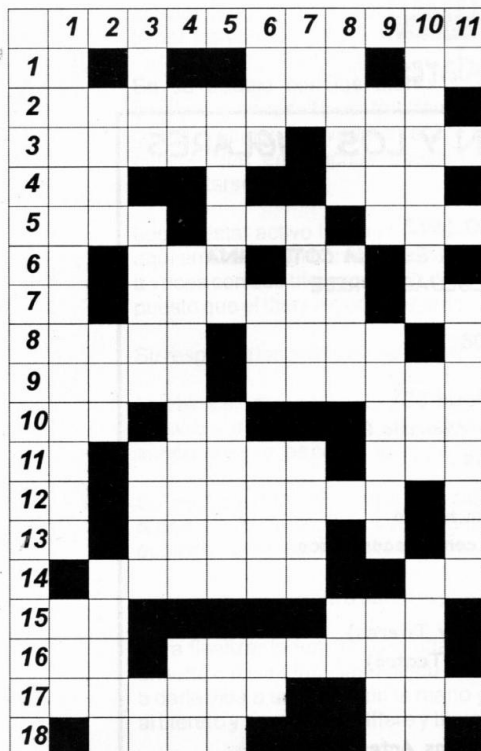
Correo: losjuglares@epm.net.co
<http://www.vanguardiaeducativa.com/areaartistica>

Ultimas producciones:
El cedro y la efímera (Teatro y Titeres)
Historias para ser contadas (Teatro)

Socios de:
ATRAE Asociación de Trabajadores de las Artes Escénicas
ATICO Asociación de Titiriteros de Colombia

TÍTEREGRAMA

HORIZONTALES

1. La tiene el pollo. Respeto a los mayores.
2. Titiritero Europeo pionero en Medellín.
3. Nombre del gato Pa' Rato. Ciudad del Valle de Lili (inv)
4. Gabriel Díaz (inc) SEA en español
5. Carcomi (inv). Consonantes.
Le falta a los delanteros de la selección de fútbol.
6. Quiera Andrés Torres
7. Profesión inicial del titiritero ZURO Petrolera Inglesa.
8. Entero (inv). Felino Casero(inv)
9. Fruta tropical (inv). Nombre de la lombriz, amiga del Gato, Pa' Rato
10. Dios Santo (inc.). Aldo Forero (inc). Vocal en plural.
11. Iodo. Con el pagamos los impuestos.
12. Los muñecos teatrales (inv).
13. Juntaré.
14. Yo también tengo derecho. La risa.
15. El Cerio. -. De Quiroz, escritor portugués.
16. Organización radical (inc). Mascaras.
17. Apariencia visible de una cosa (inv).
18. Murió en el mundial de confederaciones. (Inv).

VERTICALES

1. Creador del personaje Manuelucho. Preposición.
2. Extremidad de la mano.
Par. Apellido del escritor del artículo El creador.
3. Nombre de dignidad. El enemigo del gato Pa' Rato. Letras.
Gustavo Urzola. (inc).
4. Apocote de papá. Títeres de hilos (Revuelto)
con K empezó Juan Pablo Montoya.
5. El mismo de la tercera horizontal (inv).
Mercado en sitio público. Dueño.
6. Suenan el celular. Autor del "Corazón delator" (inv).
tiene vagones (inv) Rafael Iglesias.
7. Nota musical. Revolucionario cubano. Mira desde lo alto.
8. Hay de oro y esmeraldas (inv). Remar hacia atrás. El extraterrestre.
9. Acabe con el bosque (inv). Técnica de títeres llamado también de funda.
Entran a la olla.
10. Técnica de títeres Japonés (inv). Repase. Buscó el vellocino de oro.
11. Arte de plasmar cosas con barro, yeso, etc.

FICO, EL PIRATA COJO

FE DE ERRATA

En el artículo **LOS TÍTERES Y LA UNIDAD**, en la página 11 de la Revista Titiritero N° 1 faltó la última parte del párrafo, debió quedar así:

Cuando Hitler invadió a Checoslovaquia, ordenó a la SS, como una medida fundamental, detener a los responsables de la manipulación de los títeres. Sus fuerzas de seguridad fueron hasta la sede y al no encontrar a los artistas resolvieron detener a los muñecos que reposaban en sus estantes. Los títeres y marionetas fueron conducidos a las prisiones del régimen donde estuvieron encarcelados hasta que el país logró su liberación.

¿Estaremos a la puertas de procedimientos fascistas similares en nuestra tierra?

HACÍA UN TEATRO DE OBJETOS.

Todos estos ejemplos del *modus vivendi* de los títeres están presentes en el marionetismo de hoy. Aunque algunos se originaron tiempo atrás en su larga historia existen todavía y dan riqueza al arte. Todavía encontramos títeres utilizados simplemente como sustitutos de actores, aunque más a menudo los vemos como compañeros del actor. A veces el títere está allí en la función de "ídolo". Cada vez más a menudo los títeres están siendo utilizados como objetos *per se* o reemplazados por objetos reales.

Las características y cualidades de los diferentes tipos de títeres me incitan a pensar que no estamos en el presente dentro de un ciclo de la historia del títere sino en dos. Ambas se tocan e incluso se penetran. El primero es el ciclo que trata con los títeres mágicos, rituales, religiosos y similares, todos ellos basados en el animismo y en lo supernatural. Debido a los usos rituales de las figuras, en algunas producciones modernas el titerismo regresa a su punto de partida. El segundo ciclo es el que trata con títeres profanos y seculares, en los que todo el interés se basa en el proceso de creación. Por supuesto es el actor que aparece en el escenario el que es el "creador". El títere como máximo un participante del trabajo del actor.

Este proceso de creación en el escenario ha llegado a ser más importante que el títere en sí. Esto es por lo que hoy en día hay tantos detalles extraños en el teatro, muy a menudo "títeres" doblados.

No hace mucho tiempo el títere era una figura fabricada hecha para ser movida y animada en un contexto teatral. Ahora de acuerdo con la práctica moderna cualquier cosa puede ser llamada títere, porque "ser un títere" quiere decir para mucha gente "ser transformado".

Por lo tanto los títeres son artículos que pueden ser transformados en personajes incluso el cuerpo humano (si es tratado como un títere) o alguna parte de él (las manos por ejemplo), y todo tipo de objetos así como diferentes tipos de materiales adaptados durante el proceso de invención hacia el interior de los personajes de escena. Todos estos no son más que objetos, la mayoría de ellos tomados de la vida diaria. No tienen nada que ver con lo sagrado o mágico, como los títeres lo tuvieron una vez. Por el contrario tiene mucho que ver con nuestra civilización profana. A pesar de esto son producidos para la escena con mucho mayor entusiasmo que los títeres hoy en día.

No es difícil descubrir la razón de esto. Hemos colocado lo mágico a un lado. Además, la presencia constante del actor en la escena de títeres estimula a los directores a darle no sólo títeres sino recursos y objetos para que intente transformarlos en algo vivo.

Aparte de esto se descubre una característica especial del fenómeno que llamamos "transformación". El títere, que es una representación pictórica del personaje, pasa solamente a través de una etapa de transformación.

De otra forma **el objeto** pasa a través de dos etapas de transformación. Primero tiene que tomar vida, y segundo debe de llegar a ser un personaje, o viceversa. Esto es una transformación doble y todavía hay algo más. El títere es fabricado como un signo icónico de un personaje: el titiritero añade movimientos y palabras que dicen al público que el títere es un personaje escénico vivo. A pesar de ser considerado como un signo icónico pertenece sin embargo a una clase de objetos de uso diario y no tiene nada que ver con el teatro. Introducido en la escena se convierte en un personaje por medio del movimiento y a veces de la palabra, pero le falta el parecido icónico de un personaje verdadero. En el teatro contemporáneo esto es considerado una ventaja, ya que la transformación tiene que ser más sofisticada y más intensa.

Hay todavía algo más el efecto que yo elijo llamar "opalización". Cuando el movimiento domina completamente un objeto sentimos que el personaje nace y se presenta en la escena. Cuando es la naturaleza del objeto la que domina vemos todavía el objeto. El objeto es aún el objeto y el personaje al mismo tiempo. A veces sin embargo esta unidad se rompe por un corto espacio, para ser regenerada después de un momento. Esto es lo que yo quiero significar con "opalización".

Este intercambio constante de las funciones de los componentes es característico del teatro de títeres contemporáneo así como del teatro en general. No es nuevo para el títere, que ha

A veces era consciente incluso de su propia existencia como títere. Ocurre hoy también cuando vemos la opalización de lo mágico y lo real. La opalización del objeto, por el contrario, es otra cosa: es la opalización de efecto y realidad.

La opalización es sólo una posibilidad para el títere en la representación, mientras que es un pre-requisito fijado de la obra con objetos. El títere existe en muchas otras formas, como se señaló en la primera parte de este ensayo. Pero el objeto, sólo presenta otra forma y los hace a través de la opalización. El efecto de la opalización del títere depende de la historia presentada a la audiencia. El efecto de opalización cuando se presenta con objetos parece ser bastante natural, existe *per se*,

independiente de la producción. Esto es atractivo y moderno, pero éstas no son las únicas razones por las que algunos titiriteros han abandonado a los títeres por los objetos. La razón es más filosófica.

Cada títere encarna una parte de la actuación. Son su expresión plástica, su técnica de animación y su movimiento tradicional las que motivan al titiritero. Este es el modelo de la relación entre el títere "mágico" y su titiritero. El titiritero sirve al títere esto es, sirve a su magia.

El objeto no mantiene programa de actuación: el actor debe inventarse uno de su propia imaginación. Por lo tanto

Elementos de un muñeco articulado japonés.

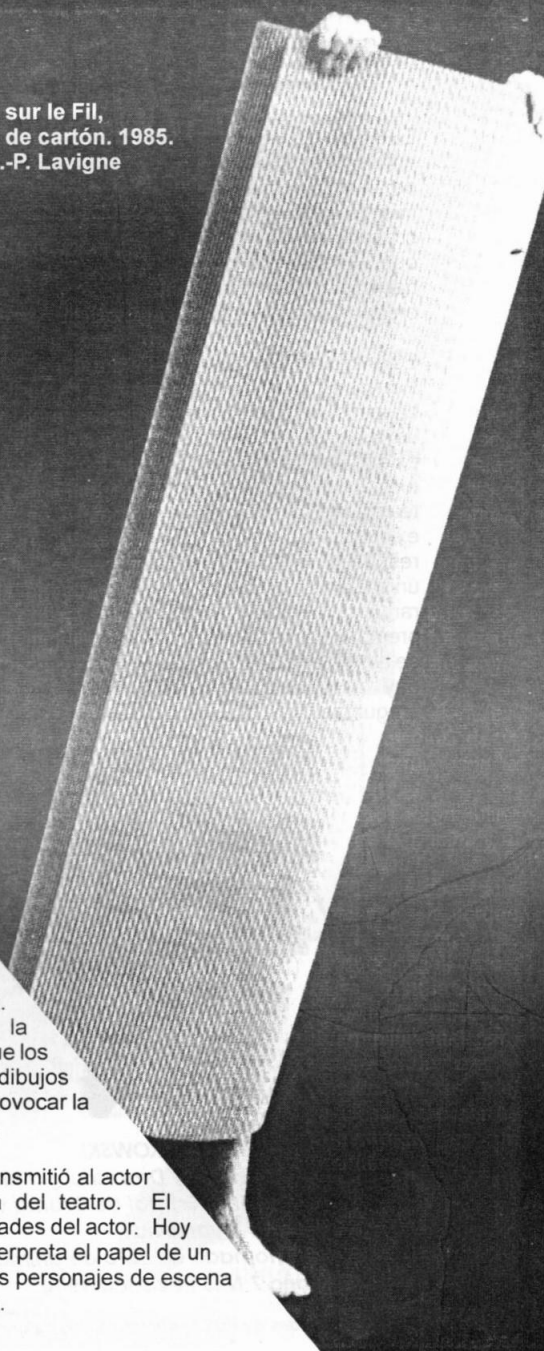
no sirve al objeto; es el objeto el que sirve a la imaginación del actor.

Es por esto por lo que algunos titiriteros contemporáneos quieren cambiar sus títeres por objetos, privándoles de los restos de su antiguo poder mágico y sometiéndolos al actor de tal forma que el pueda ser el único creador en el escenario de títeres. De este modo el creador y su creación como tales llegan a ser más importante que el títere solo, como ya hemos anotado. Pero se debe de decir que ésta no es una característica exclusiva del teatro de títeres: la misma situación se puede encontrar en el teatro de vanguardia de actores. El elemento más importante es el proceso creativo dominando todos los otros elementos de teatro.

Fue Edward Gordon Craig quien, muchos antes, quiso liberar al teatro de la dominación de la literatura. Quería también liberarlo del egoísmo de los actores para hacer posible la creación en el teatro. Fue Bertold Brecht quien liberó el teatro del ilusionismo. Permitió al actor detener la representación de un personaje para hablar a la audiencia en su propio nombre. Esto era el famoso efecto de alienación. Fue Antonin Artaud el que quiso enriquecer la expresividad teatral. Imaginó un teatro total en el que los actores cooperarían con máscaras, maniqués, dibujos móviles y distintos elementos con la intención de provocar la sensibilidad de los espectadores de una forma "total".

Craig dio un cetro al artista de teatro; Artaud lo transmitió al actor que era reconocido como la fuerza conductora del teatro. El escenario se convirtió en el espacio para las actividades del actor. Hoy cuando un actor entra en escena primeramente interpreta el papel de un actor que, si se necesita, es capaz de crear algunos personajes de escena con el uso de todos los medios de expresión posibles.

**Théâtre sur le Fil,
Castillo de cartón. 1985.
Foto: J.-P. Lavigne**

Jean Tinguely, Balouba, 1965.
Cortesía de la Galería Renos Xippas, París.

El teatro de vanguardia contemporáneo se aproxima fielmente a la experiencia del teatro de títeres contemporáneo. Expresan la misma idea: el teatro es una creación, y creación es *statu nascendi* quiere esto decir que el desarrollo desde el primer impulso hasta el efecto final es ejecutado por su creador (actor o titiritero).

Este es un fenómeno de nuestro tiempo. Parece que estamos llegando a ser capaces de hablar sobre un acercamiento del teatro de títeres y el de actores. ¿Pero existe una unidad de hecho? ¡No, no existe! Por alguna razón trascendental el teatro de títeres tiene todavía una existencia separada. ¿Es así porque su respuesta a la Psicología humana es única, no encontrada en ninguna otra rama del teatro? Para contestar la pregunta es necesario observar el teatro de títeres en los próximos años. Hoy no hay respuestas. Solamente hay preguntas.

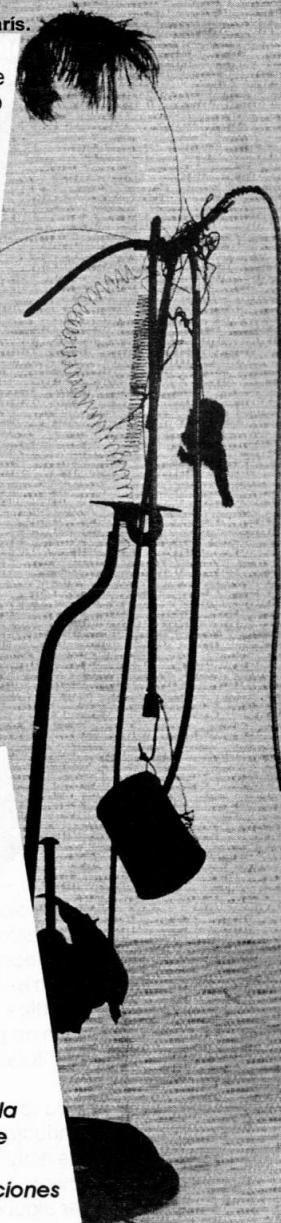

HENRYK JURKOWSKI

Profesor de Historia y Dramaturgia en la
Escuela Superior Estatal de Drama de
Varsovia

Londres 1984, Tomado de libro de animaciones
año 7 N° 3 Revisado 1988.

Gráficas tomadas de PUCK, número 5, 1992 y cómo son los títeres, editorial Losada, 1968.

"Somos obreros de un sueño, jinetes de una esperanza,
cazadores de una obsesión: LA ALEGRÍA. Porque todos con
una sonrisa podemos hacerle un huequito a la tristeza."

Dirección: Calle 23 76-85 Belén

PBX: 343 36 27

E-Mail: cpolilla@hotmail.com

www.lapolilla.org

Teatro de Títeres La Polilla

DARÍO PIO

TEATRO
TÍTERES
CUENTERÍA

RUBÉN DARÍO GÓMEZ LAVERDE
Director

Crra. 73 #48 A 47
Estadio Atanasio Girardot
Medellín - Colombia

Teléfonos:

Of: 230 05 08
Res: 441 56 40

CARLOS ALVAREZ MIMO CLOWN

Mimo, títeres y magia

Calle 23 No. 76-85 Medellín - Colombia

Teléfono: 238 70 26 Fax. 343 36 27

DOÑA INÉS, LA VIEJA AL REYES

1. Una anciana granjera, desperezándose llega hasta el nido de su gallina favorita (un animal tres veces más grande que ella) la levanta, la toca para ver si tiene huevos. Sentándose en un banco se muestra desilusionada.

2. La lleva al consultorio del veterinario. Este la examina y luego le entrega a la señora un frasco con treinta pastillas. Recomendándole darle una por día.

3. Al tercer día, doña Inés desesperada de ver a su gallina, sin un huevo, decide darle todas las pastillas, pensando en mejorar su estado.

4. La gallina una vez que ha consumido la última pastilla cae fulminada. La vieja Inés llora desconsolada la perdida de su noble animal. Pero esta, de repente, se levanta y corre a su nido, donde, en una sola postura pone treinta hermosos y rosados huevos.

5. Al día siguiente, al visitar a la gallina, doña Inés se encuentra que todos los huevos se han fundido en uno sólo y de este han nacido treinta pollitos, unidos de las alas.

FIN.

RODOLFO GÓMEZ PERALTA
Titiritero de Caretas.

Corporación Artística
Caretas

Teatro de títeres y máscaras

Calle 68 # 147 - 65 / Telefax 427 0698 / Vereda Travesías
Corregimiento de San Cristóbal / Medellín - Colombia.