La Hoja del Titiritero

Boletin electrónico de la Comisión para América Latina de la Unima

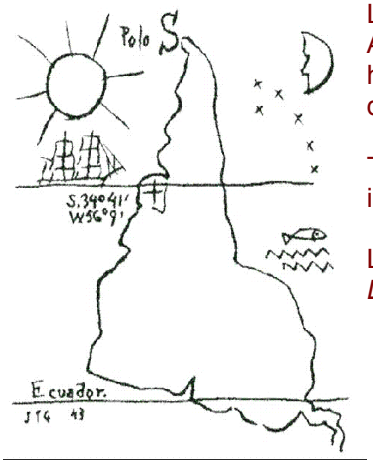
Mayo 2015 - N° 32

La Hoja del Titiritero

Boletín electrónico de la Comisión para America Latina de la Unima

Año 12 - n° 32 - Mayo 2015

Email: comision.unima@gmail.com



La ***Hoja del Titiritero***, boletín electrónico y medio de comunicación de la Comisión para América Latina de UNIMA, se propone informar y poner en contacto los titiriteros hablantes de castellano y portugués, manteniendo los lazos de unión a través del Arte de los Títeres.

También quiere llegar a todos los titiriteros del mundo con un contenido interesante de artículos, reportajes y noticias publicados en su idioma de origen.

La ***Hoja del Titiritero*** encontró su nombre en las publicaciones del *Maestro Roberto Lago*, cuyo trabajo, dedicación y pasión por los títeres, marcaron una época.

La ***Hoja del Titiritero***, boletim eletrônico e meio de comunicação da Comissão para América Latina de UNIMA, tem como proposta informar e colocar em contato os bonequeiros hispano parlantes e lusófonos, mantendo os laços de união através da Arte do Teatro de Bonecos.

Também quere chegar a todos os titeriteiros do mundo através do interessante conteúdo das matérias, das reportagens y das noticias, publicadas na sua lingua original.

La ***Hoja del Titiritero*** foi buscar seu nome nas publicações do *Mestre Roberto Lago*, cujo trabalho, dedicação e paixão pelos títeres, marcaram época.

"Avec l'amitié et la volonté, les utopies les plus grandes deviennent réalité"
"Con amistad y voluntad, las utopías más grandes se vuelven realidad"
"Com amizade e vontade, as utopias, as mais grandes, se transformam em realidade"
Jacques Félix

Presidenta: Susanita Freire (Brasil)
Consejera / Conselheira: Ana María Allendes Ossa (Chile)

Miembros / Membros:
- Unima Argentina - Alicia Gerhardt
- Unima Brasil - Tadica Veiga
- Unima Chile - Carmen Luz Maturana
- Unima Colombia - Carlos Andrés Velásquez
- Unima Cuba - Rubén Darío Salazar
- Unima México - César Tavera
- Unima Perú - Jordi Valderrama
- Unima Uruguay - Analía Brun

Contactos / Contatos:
- Bolivia: Cesar Siles
- Costa Rica: Kembly Aguilar
- Ecuador: Julio Falconi
- Guatemala: Guillermo Santillana
- Nicaragua: Gonzalo Cuellar
- Venezuela: Iván Hernández Rojas

Corresponsales de los paises / Correspondentes dos paises:
- Argentina: Graciela Molina
- Brasil: Conceição Rosière
- Chile: Andrea Gaete
- Colombia: Edgar Hernán Moreno
- Cuba: Pedro Valdés Piña
- México: Cecilia Andrés
- Uruguay: Tamara Couto
- España: Joaquin Hernandez

Conexión con / Conexão com:
- Comisión América del Norte: Manuel Morán-Martinez (USA / Puerto Rico)
- Comisión de Intercambio Cultural: Angel Casado y Alberto Cebreiro (España)
- Comisión de Formación Profesional: Tito Lorefice (Argentina)

El boletín La Hoja del Titiritero, recibe y reproduce información.
Todo el material enviado debe estar firmado e indicar su procedencia.
Los editores se reservan el derecho de hacer las adaptaciones necesarias.
O boletim La Hoja del Titiritero, recebe e reproduz informação.
Todas as matérias enviadas devem estar assinadas e indicar a sua procedência.
Os editores reservam-se o direito de fazer as adaptações necessárias.
Editora de este Boletin: Susanita Freire y Ana Maria Allendes Ossa
Colaboradores de este número: ***Ana Maria Allendes Ossa, Prof. Dr. Valmor Níni Beltrame, Alejandro Jara Villaseñor, varios, Fabrice Guilliot***

SUSCRIPCIONES:
Para saber cuando sale la Hoja, solo falta decir **"Deseo recibir La Hoja"**
Quienes por razones de rapidez para bajarla, puede abrir la **Hoja en pdf**
Quien desee dejar de recibirla, podrá remitir un email con el asunto **"No deseo recibir La Hoja"**.

Sumario de la Hoja n° 32

- Editorial
LA HOJA DEL TITIRITERO en su 32ª Edición, *Un desafío de persistencia*

- Personajes Inolvidables:
Carmen ANTILLÓN y Luis Alfredo IRIARTE *por Ana Maria Allendes Ossa*

- Reportaje:
Títeres Emblemáticos de México *por Juan Carlos Nuño*

- Investigación:
Representaciones culturales en el teatro de títeres GIRAMUNDO, de Belo Horizonte, Tesis de Maestría de Luciano Oliveira de la UDESC

- Unima y Mundo
Mensaje Internacional para el Día Mundial de la Marioneta 2015
"Pelusin el Mensajero" - Revista del Centro Cubano de la UNIMA
Teatro de Titeres Popular del Nordeste, Patrimonio Cultural del Brasil
Próxima Reunión del Comité Ejecutivo de la UNIMA en India
Simposio sobre la Formación en Charleville Mézières

- Educación y Terapia:
Titeroterapia: Nueve Años de Títeres Espontáneos en la Clínica Psiquiátrica de Maracay, Venezuela *por Nancy Azucena López, Mirella Caballero, Yraima Vásquez, Alejandro Jara Villaseñor*

- Becas:
Cartas de Becarios
Comisión de Intercambio Cultural

- Dossier:
Títeres de Viento, de Mar y de Tierra en Dominicana *por Ernesto López*

- Patrimonio Titiritero:
O Teatro de Bonecos Popular do Nordeste como Patrimônio Cultural do Brasil
Histórico, etapas e resultados do processo de Registro *por Izabela Brochado*

- Entrevista:
Frank SOEHNLE en ARKETAL *por Susy López Pérez*

- Festivales
- Enlaces de Interés

Joaquín Torres García
La ***Hoja del Titiritero*** homenajea a **Joaquín Torres García** (1874 - 1949), artista plástico y pensador uruguayo, usando dos imágenes del maestro en la primera página de este boletin electrónico: un dibujo y un juguete.
"*América invertida*" (1943), dibujo para ilustrar sus ideas, pensamientos y filosofía: "Nuestro norte es el Sur; Por eso ahora ponemos el mapa al revés". "*Arlequín*", juguete transformable, de la serie realizados entre 1917 y 1926, de forma innovadora y artesanal, como ejemplo de integración del Arte, a la vida cotidiana. Joaquín usó los juguetes para introducir los niños en los conceptos y las formas del Arte moderno. Estas obras se encuentran en el Museo Torres Garcia, en Montevideo - Uruguay. Visite el sitio: http://www.torresgarcia.org.uy

Editorial

LA HOJA DEL TITIRITERO en su 32ª Edición
Un desafío de persistencia

Como escribíamos en el 2010 "La Hoja del Titiritero", boletín electrónico, en homenaje al titiritero mexicano, Maestro *Roberto Lago*, ha llevado, dentro de su propuesta, informaciones para titiriteros de lengua española y portuguesa.

El Maestro Lago dactilografiaba su boletín "*La Hoja del Titiritero Independiente*" en una máquina de escribir manual y escribía a mano, en la parte posterior, los destinatarios y las direcciones que enviaba por correo postal.

En el siglo XXI es más rápido y fácil comunicarse, nunca sabremos lo que las grandes figuras como Roberto Lago, habrían hecho con Internet.

Desde el 2004, siguiendo el camino que él nos ha mostrado, mantenemos nuestra publicación presente y difundimos el máximo de informaciones.

Los numerosos colaboradores que nos envían noticias y textos para cubrir Reportajes, Personajes, Dossier y otras páginas de interés, son nuestra gran conquista. La Hoja del Titiritero es de todos…"

Este nuevo número sale con la colaboración inestimable de Alejandro Jara Villaseñor de Venezuela, Nini Beltrame de Brasil, Ana Maria Allendes de Chile, Fabrice Guilliot de Francia, Carmen Luz Maturana, de Chile Juan Carlos Nuño de México, Luciano Oliveira de Brasil, Ernesto López de Dominicana, Izabela Brochado de Brasil, Paulo Balardim de Brasil, Nancy Azucena López, de Venezuela, Mirella Caballero de Venezuela, Yraima Vásquez de Venezuela, Susy López Pérez de México y cartas de los Becarios: Joana Vieira, Jandi Caetano, Noel Alpuin, Ernesto Franco, Rosana López y Carolita Borba.

¡ Compartimos con todos Uds. La Hoja del Titiritero N° 32 !

Susanita Freire
CAL / UNIMA

Sumario

REPORTAJE
Títeres Emblemáticos de México
por Juan Carlos Nuño

En Febrero de 2015, la revista del Museo de Historia del Títere, En la Ruta del Titiritero, realizó por internet, la consulta nacional para seleccionar el que debería ser el títere emblemático de México.

BECAS
Cartas de Becarios

Comisión de Intercambio Cultural
La Comisión de intercambio cultural ha creado una extensa Red de Festivales que ofrecen su colaboración para facilitar la asistencia de socios de Unima (y estudiantes) interesados en conocer la organización, programación o características de dichos festivales.

UNIMA y MUNDO
Mensaje Internacional para el Día Mundial de la Marioneta 2015

"Pelusin el Mensajero" - Revista del Centro Cubano de la UNIMA

Teatro de Titeres Popular del Nordeste, Patrimonio Cultural del Brasil

Próxima Reunión del Comité Ejecutivo de la UNIMA en India

Simposio sobre la Formación en Charleville Mézières

NOTICIAS
En el siglo XXI, donde Noticias por el Facebook, Twitter, etc..., llegan y se multiplican por el mundo en segundos, tenemos dificultades para mantener actualizada la pagina de Noticias.
Por esta razón la hemos suprimido. Continuaremos publicando algunas Noticias en la Pagina Unima y Mundo.

PERSONAJES INOLVIDABLES
Carmen ANTILLÓN y Luis Alfredo IRIARTE
por Ana Maria Allendes Ossa

Carmen Antillón Milla de Iriarte y Luis Alfredo Iriarte Magnin, dejaron un legado de felicidad, fantasía y alegría para muchas generaciones guatemaltecas y seguramente seguirán por ese mundo maravilloso que fue la vida de titiriteros entreteniendo a los angelitos.

PATRIMONIO TITIRITERO
O Teatro de Bonecos Popular do Nordeste como Patrimônio Cultural do Brasil - Histórico, etapas e resultados do processo de Registro
por Izabela Brochado

O Registro do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste - Mamulengo, Babau, João Redondo e Cassimiro - como Patrimônio Cultural do Brasil e sua inscrição no livro *Formas de Expressão* foi aprovado pelo Conselho Consultivo do IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no dia 5 de março de 2015, em Brasília, DF.

ENTREVISTA
Frank SOEHNLE en ARKETAL
por Susy López Pérez

Se trata de un encuentro buscado por años, desde que en Charleville-Mezières, en 2009 entré en contacto con el trabajo de Arketal (Francia) y del Figuren Theater Tübingen (Alemania), compañías que son un referente en el teatro de títeres contemporáneo y que tuvieron gran influencia en mí.....

DOSSIER

Títeres de Viento, de Mar y de Tierra en Dominicana

por Ernesto López

Nuestra historia comienza así.
Por el mar azul y caribe, llegaron a esta isla los primeros aborígenes llamados taínos, descubriendo esta nueva tierra a la cual nombraron Quisqueia o Quisqueya.
El títere dominicano tiene ritmo caribe de tambor, tiene un decir de habla que canta y cuando no habla lo dice con golpes de sonidos de viento.

EDUCACIÓN Y TERAPIA

Titeroterapia: Nueve Años de Títeres Espontáneos en la Clínica Psiquiátrica de Maracay, Venezuela

por Nancy Azucena López, Mirella Caballero, Yraima Vásquez, Alejandro Jara Villaseñor

Aquí, se relata es un escrito elaborado a cuatro manos donde una terapeuta, una paciente y dos titiriteros narran brevemente parte de las experiencias obtenidas durante el taller Títeres como recurso terapéutico que por 9 años han realizado en la Clínica Psiquiátrica de Maracay, Venezuela, y que han denominado Titeroterapia.

FESTIVALES

Encuentro Internacional de Teatro para Niños

Feria de Teatro de Títeres de Lleida

Titirimundi
FiraTàrrega 2015

Copenhagen Puppet Festival
y muchos otros ...

INVESTIGACIÓN

La Hoja del Titiritero invita a todos los investigadores latinoamericanos a utilizar este espacio para difundir síntesis de sus trabajos e investigaciones.

En esta ocasión les mostramos una síntesis de la tesis de Maestría de Luciano Oliveira, de la Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), que trata sobre las representaciones culturales en el Teatro de Títeres Giramundo, de Belo Horizonte.

B&P (Cama y Títeres)

Proyecto de red de acogida y hospedaje de la Comisión de Intercambio Cultural, cuyo el objetivo es unir personas interesadas en hospedar y en viajar, siendo anfitrión o huesped, o ambos.

Editorial :	**4**
Sumario :	**5 - 6**
Personaje Inolvidable :	**7 - 10**
Reportaje :	**11 - 13**
Entrevista:	**14 - 18**
Investigación :	**19**
Unima y Mundo :	**20 - 29**
B&P (Cama y Títeres):	**30 - 31**
Educación y Terapia :	**32 - 42**
Becas :	**43 - 71**
Dossier :	**72 - 75**
Patrimonio Titiritero :	**76 - 83**
Festivales :	**84 - 91**
Enlaces de Interés :	**92**
Antiguas Hojas :	**93**

Personaje Inolvidable

Carmen ANTILLÓN, Luis Alfredo IRIARTE

Por Ana Maria Allendes Ossa

Luis Alfredo Iriarte, tuvo una vida llena de creatividad y amor, sumergido en el arte y su familia.

Desde niño fue un gran dibujante y a los 17 años, creo su personaje Chapincito en la revista Itsmania. Más tarde se dedicó al radioteatro infantil.

Marilena López, Directora de la Revista Infantil Alegría, y propietaria de un pequeño teatro de marionetas, contrató a Luis Alfredo, como dibujante. Allí conoció a Carmen Antillón.

Luis Alfredo se incorpora al equipo de titiriteros, al que pertenecían Alicia Mendoza y Matilde Montoya, acompañando a Marilena López en cada función. Cuando Marilena se enfermó, Carmen se incorporó respondiendo a los compromisos contraídos, trabajando con entusiasmo, de manera que Marilena pudiera cubrir los gastos del hospital. Cada noche le dejaban el dinero en su mesa de noche, y ella les contaba al día siguiente que eran los mormones los que la ayudaban.

La vida de Carmen y Luis Alfredo transcurre entre telones, cuentos infantiles y muñecos. Poco antes de casarse fundaron la compañía de Títeres Gignol y los primeros ingresos los ahorraron para comprar su casa.

En el año 1958, Luis Alfredo se casa con Carmen Antillón.

No sólo los unía el amor, también su inmenso amor por los títeres y los niños, creando personajes como el Sapito malcriado, Pelusita, el mago Fumanchu, Naricita, Conejín etc. Con ellos impartieron cursos en diferentes departamentos del país, enseñándoles a los maestros que los títeres es una extraordinaria herramienta para la labor docente.

En 1960, se presentaron en el Capitol, el grupo de marionetas italiano “Los Pupis”, dirigidos por Giorgio Ansaldo. Ellos acostumbraban llevarse títeres de cada país que visitaban y cuando Luis Alfredo, los fue a visitar, le encargaron un par de marionetas que representaran indígenas guatemantecos.
Cuando se los entregó, admirados de su belleza, le propusieron que efectuara con ellos una gira mundial. Pero Luis Alfredo y Carmen ya tenían su hijo mayor y deciden quedarse en Guatemala.

La compañía tenía dos teatros. Uno era de hierro y cortinas de tela diseñado por Luis Alfredo, el cortinaje lo confeccionó Carmen, el otro más sencillo, de dos piezas en forma de castillo.

Por las cortinas de esos teatros pasaron miles de veces, el Sapito Malcriado, Pelusita y Naricita, Conejín, el mago Fumanchú, Hansel y Gretel con la bruja de ojos de fuego, Batman y Robin, titanes en el Ring, el torero con su toro bravo que sacaba humo por la nariz, Juanito y Juanita contra los fantasmas, con las maravillosas trenzas elevadizas de Juanita y la dulce cucarachita Martina que se enamora del ratón Pérez y lo pierde en la olla de frijoles.

Todos estos cuentos eran acompañados de luces especiales, efectos de humo, trenzas o sombreros que subían y bajaban, trajes delicados elaborados por Carmen, música de moda y el entusiasmo y alegría que solo Carmen y Luis Alfredo podían poner.

Paralelamente trabajaron en los hospitales, disfrutando con la emoción de los niños y adultos. A Luis Alfredo y a su esposa no les interesaba el dinero, sino que sus corazones se llenaban de alegría y satisfacción al contemplar la alegría de los niños.

Asimismo el inmenso amor que se tenían y a los muñecos, se los trasmitieron a sus hijos. Los mayores los empezaron a acompañar en sus giras recorriendo muchos lugares de Guatemala.

De alguna manera u otra de acuerdo a su edad, los ayudaban en las presentaciones.

Cuando trabajaron en el Conservatorio Nacional, sus dos hijos mayores se encargaban de recibir los boletos en la entrada, sintiéndose muy importantes si llegaban compañeros conocidos. Al final de la función, corrían por los pasillos secretos, túneles y pasillos del conservatorio, orgullosos de ese lugar en que venían a ver a sus padres.

Su hijo mayor, describe así su experiencia: “Ser hijo de titiritero, es una experiencia fuera de lo común.
Es crecer en un mundo lleno de fantasías y moralejas, de mucha bondad y de buenos principios.
Es admirar sus destrezas para fabricar un títere. Es admirar como expresan en sus rostros cada uno de los personajes, es poder verlos llorar, reír, pelear y lo más divertido verlos bailar.

Luisa Fernanda, su segunda hija, recuerda que fue una niña diferente a todas sus compañeras de colegio, tenía un mundo lleno de fantasía, con un taller mágico lleno de marionetas, pinturas, teatros, cuentos, disfraces, pinturas etc., todo lo que necesitaba una niña para ser feliz.

Carmen María recuerda que fue un orgullo ser hijos de los que llevaban tanta felicidad a los niños y adultos.
Cuando hizo su práctica en el Hospital de Cancerología, organizaron una función en la sala de Hombres, y llegaron sus papás a dar una función. Con el carisma, entrega y alegría que los caracterizó siempre, hicieron de esa reunión algo especial.

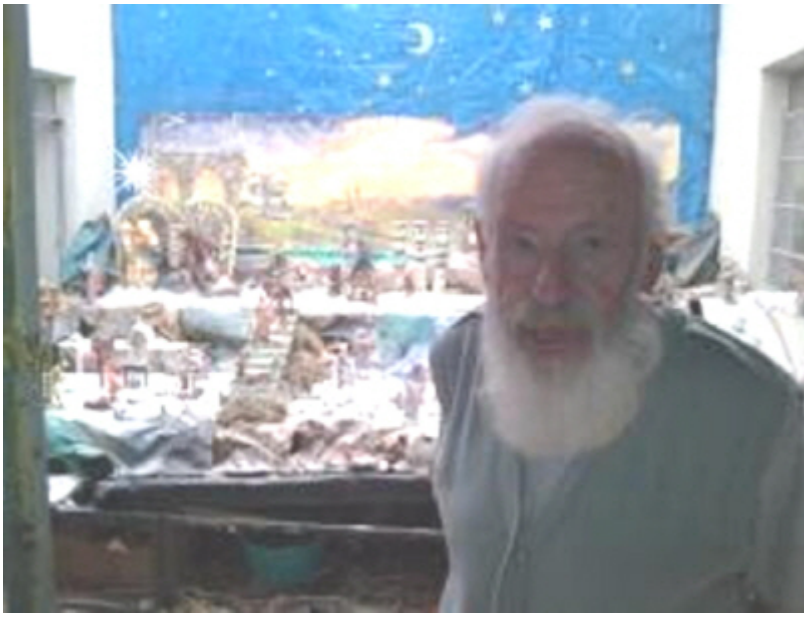
Si había presentaciones paralelas, su hija más pequeña Blancarosa, recuerda que debían dividirse. Si a ella le tocaba con su mamá, no había problema, pero si iba con su papá, se debía encargar de la música y asegurarse que la aguja del tocadisco llegara al lugar adecuado. Siempre tenía temor, aunque nunca falló. La premiaba la gran sonrisa de su papá.

Siempre inquietos e interesados por la niñez, formaron parte del Consejo de Bienestar Social de Guatemala, desde donde organizaban cursillos, visitando a los maestros de todo el país y enseñándoles las técnicas para hacer títeres.
La idea era que ellos hicieran su propio teatro y dieran funciones en su comunidad.

La compañía promovió el Festival de Títeres, donde participaban los maestros y alumnos de los establecimientos donde impartieron los talleres.
Se trataba de la exposición más grande de Guatemala que se montaba en los corredores de Palacio Nacional.
Recibieron medallas, diplomas, reconocimientos y agradecimientos por la labor que hacían en pro de la niñez guatemalteca.

También en el año 1987 fueron contratados por Fundación Pediátrica Guatemalteca para recorrer las pediatrías de los hospitales nacionales y celebrar durante el mes de octubre el mes del niño.

Entre muchas de las anécdotas simpáticas que les tocó vivir, un día una niña les pidió que le hicieran una marioneta igual a ella, casi de su tamaño y así lo hicieron.
Años más tarde llegó a visitarlos y les mostro la marioneta, la cual había cuidado con mucho amor durante todos esos años. Les contó que siempre la acompañaba y que cuando se casara dentro de pocos días, se la llevaría al Perú.



Una de las bellas costumbres que Luis Alfredo tuvo por más de cincuenta años, fue hacer un bello nacimiento para Navidad del tamaño de un cuarto de aproximadamente 3 x 3 metros.
Cada año era diferente, con luces, bellos fondos pintados por él, pastores, ríos con agua verdadera, música; ganó varios concursos de la Iglesia.

Los últimos 4 años de su vida, su hija Luisa Fernanda lo hizo para él, Carmen ya había fallecido y Luis Alfredo enfermado; ya no era tan grande ni tan bello, pero su hija quiso seguir con la tradición.
Llevaba a su padre al mercado para que escogiera la manzanilla y las flores que se ponían; los colores de aserrín que quería, haciéndole partícipe de ello. Para que sintiera que era de él, como en realidad siempre lo fue.

PELUSITA Y NARICITA
Seguramente fueron los personajes más importantes del repertorio de la Compañía.

Pelusita, moderno, hippy, canteneador; Naricita, delgadita, sexy, narizoncita. Siempre se escondían uno del otro, entre las cortinas, las puertas y las ventanas, hasta que se encontraban y bailaban felices.

El 24 de Mayo de 2008, Carmen fallece de un paro cardíaco.

Luis Alfredo quedó desolado. Se fue su gran amor, su compañera, a la que amó por sobre todas las cosas se había ido.

Solicitó que pusieran a Naricita al lado de Carmen en el ataúd, y que cuando él se fuera, lo enterraran con Pelusita.

Ya no hubo más funciones. Luis Alfredo añoraba a Carmen, no entendía porque se había muerto.

Pese a ello, en su interior todo era paz, amor y una sonrisa, siempre teniendo una palabra sabia en sus labios.

Cuando falleció, su cara irradiaba paz y tranquilidad, a su lado en el ataúd, estaba Pelucita.
Fue un Domingo 17 de Agosto. Su hija Luisa Fernanda dice que el cielo celebró su bienvenida y que su mamá lo recibió con un bello vestido, cantando y con mucha alegría, porque ellos era el uno para el otro.

Carmen Antillón Milla de Iriarte y Luis Alfredo Iriarte Magnin, dejaron un legado de felicidad, fantasía y alegría para muchas generaciones guatemaltecas y seguramente seguirán por ese mundo maravilloso que fue la vida de titiriteros entreteniendo a los angelitos.

Luisa Fernanda dedicó sus recuerdos:
A mis papás, de quienes recibí siempre ejemplo de amor, de compartir, de humildad y sabiduría, que me hicieron de mí, como hija, madre, hermana y persona. Gracias por haberme permitido vivir en un hermoso mundo de fantasías y sueños. Gracias por hacer de esta familia lo mejor.
Los quiero.
Luisa Fernanda.

Bibliografía: Recuerdos y a apuntes proporcionados por Luisa Fernanda Iriarte.

Reportaje

Títeres Emblemáticos de México

por Juan Carlos Nuño

Hace un par de meses, en febrero de 2015 por encargo del Centro Mexicano de la Unión Internacional de la Marioneta, A. C.- UNIMA México, la revista del Museo de Historia del Títere, En la Ruta del Titiritero realizó por internet, la consulta nacional para seleccionar el que debería ser el títere emblemático de México; los propósitos de este ejercicio fueron:

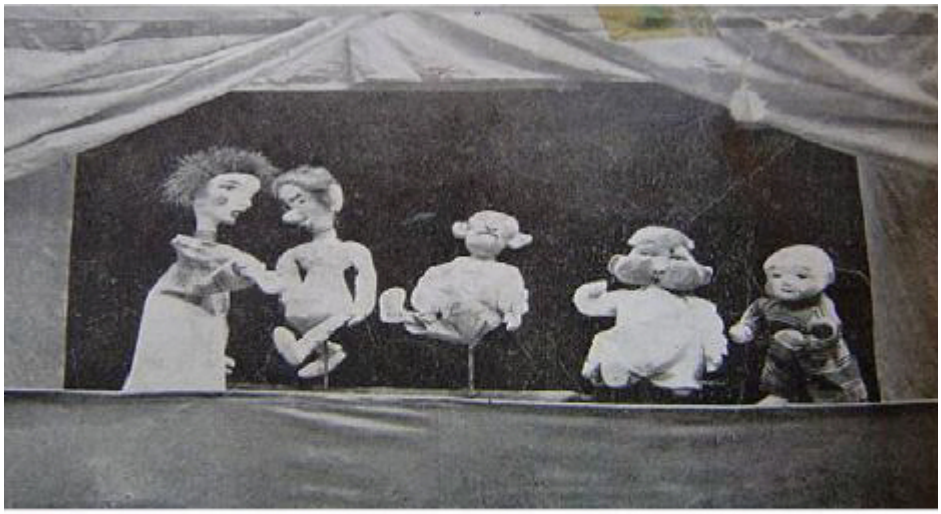
a) Invitar a los titiriteros mexicanos a volver la mirada a la historia del teatro de títeres de México.
b) Seleccionar un títere que defina mejor nuestra identidad como titiriteros.
c) Marcar un rumbo definido en el quehacer futuro del titiritero.

Don Ferruco.
Imagen de Arturo Ortiz Olvera

Aunque quizás los objetivos eran algo pretenciosos, no carecen de importancia y compromiso en la evolución del arte del títere mexicano, pues en un país donde esta disciplina no ha podido aún arraigar (actualmente hay un aproximado de 330 compañías o solistas diseminados en todo el país [1], donde aún no se ha podido alcanzar la meta largamente deseada de crear la primera escuela a nivel técnico o profesional de teatro de títeres, donde las organizaciones titeriles no han podido unificarse y definir un rumbo preciso, y donde los titiriteros se forman autodidácticamente, o en cursos y diplomados o aprendiendo el oficio directamente con algún titiritero, es muy importante crear un marco teórico donde las nuevas generaciones puedan fundamentar sus propuestas.

Es verdad que cada día hay más jóvenes realizando trabajos novedosos y artísticamente valiosos, eso ha sido por una parte gracias a la exportación de nuevas técnicas a través de festivales o cursos internacionales y por otra parte gracias al internet, que nos permite a dos gigabytes de velocidad conocer las propuestas que actualmente se realizan en todo el mundo; no puedo decir que tan positiva o negativa es esta globalización de las artes con respecto a un teatro de títeres nacionalista, tampoco puedo argumentar a favor de defender un arte nacionalista como se dio precisamente en México en los años 30´s del siglo pasado y que precisamente dio origen al teatro guiñol de Bellas Artes [2], lo que si considero importante es que el titiritero debe conocer de su oficio, y eso incluye su historia.

Para la consulta se propusieron títeres muy significativos e importantes por su trayectoria y carisma. El primero de ellos, designado por Arturo Ortiz Olvera fue el personaje del aún bien recordado y querido Ramírez Alvarado, **"Don Ferruco"** que trabajó intensamente al lado de lo que fue la Secretaria de Salubridad del Estado apoyando las campañas de esta institución, como los programas de vacunación, higiene, alfabetización, etc.
Otra de las propuestas fue "**Comino**", famoso títere creado por el pintor y muralista Ramón Alva de la Canal, bautizado por Elena Huerta Múzquiz, animado por la entonces adolescente Dolores Alva de la Canal "Lolo" y bajo la dramaturgia de Germán List Arzubide. Formó parte de una de las tres primeras compañías del Teatro Guiñol de Bellas Artes de 1932, aunque fue un personaje de vida breve, pues se retira de los escenarios junto con su única animadora, dejó grande huella en todos los sitios donde se presentó [3].



Comino y sus amigos
Acervo María de los Dolores Alva de la Canal

Comino y sus amigos. Acervo Dolores Alva de la Canal

Títere Petul

El títere "**Petul**", un personaje tradicional de Chiapas que fue una especie de deidad o consejero de las comunidades, con una función más educativa para el teatro guiñol, fue elaborado para la versión guiñol por el Maestro José Mercedes Díaz, "Pepe Díaz", y animado de manera sorprendente por un campesino de nombre Teodoro, más adelante la compañía Petul quedó a cargo del director teatral Marco Antonio Montero y la escritora Rosario Castellanos; fue otro de los títeres propuestos.

Algunos personajes que por derecho deberían estar incluidos, no pudieron participar por falta de quién los propusiera de acuerdo a las bases de la consulta, lo que es algo absurdo.
Se trata de títeres de gran valor histórico, como el "**Vale Coyote**", personaje creado por la famosa Empresa Nacional de Autómatas Rosete Aranda; el "**Señor Guiñol**", personaje emblemático del grupo El Nahual del guiñol de Bellas Artes, y creado por otro entrañable titiritero, Roberto Lago; "**Firuleque**", personaje similar a Comino, creado por Dolores Velázquez de Cueto "Lola Cueto"; "**Don Folias**", marioneta aún desconocida para mí, pero que tuvo su momento histórico en el siglo XIX.
Incluiría de mi parte al intérprete de la Danza del Venado de Don Pedro Carreón, o quizás La "**Lela Oxkuctzcaba**", títere bocón del Yucateco Wilberth Herrera, o algún títere de la familia Morales, o la familia Rosas o la familia Galini o…
¿Quién más podría concursar en esta consulta?

Es verdad que por una parte los títeres propuestos gozan de un reconocimiento, también empiezan a surgir puntos de vista que enfocan de manera diferente la labor realizada por estos grupos. Por ejemplo, en el caso del títere ganador de la consulta, "**Comino**", que se considera un títere adoctrinador debido al modelo educativo que México adoptó en la década de los 30´s del siglo pasado, basado en el Modelo Ruso, y obras como "Comino Vence al Diablo" o "Comino en el País de los Holgazanes" ambas de List Arzubide, tienden a inducir al valor socializante, por no decir socialista del trabajo.

O en el caso de "**Don Ferruco**", que se considera una compañía que en vez de operar de manera independiente y con su propia propuesta, realizó de manera subordinada su labor bajo las órdenes e intereses de las burocráticas y aletargadas instituciones gubernamentales de México.

Don Folias

Sr. Guiñol de Roberto Lago.
Acervo Tita y Tito Díaz

Creo que aún queda mucho
que debatir, investigar, leer, antes de que se elija al títere emblemático o a los títeres emblemáticos de México, y esta consulta debe o replantearse o continuar, finalmente seria para beneficio de la historia del teatro de títeres de México de la que poco se ha investigado.

Fuentes

- *El teatro guiñol posrevolucionario en la construcción de la infancia mexicanal*
Susana Sosenski , Anuario de Estudios Americanos, 67, 2, julio-diciembre, 493-518, Sevilla (España), 2010 ISSN: 0210-5810.

- *La Edad de Oro del Teatro Guiñol de Bellas Artes 1932-1965*
Marisa Giménez Cacho y Francisca Miranda Silva, CITRU-INBA, CD.

- *El Arraigo Popular del Arte Titeril en México 1940-1960*
Francisca Miranda Silva CITRU-INBA, PADID, 2014 CD.

- *Empresa Nacional Mexicana de Autómatas, Hermanos Rosete Aranda (1835-1942)*
Marissa Jiménez Cacho, Investigación Francisca Miranda, México, 2010, CD.

- *En la Ruta del Titiritero Edición Especial Títeres Emblemáticos de México Febrero 2015*
Edición electrónica de distribución gratuita. http://valnug64.wix.com/m-h-del-titere#!publicaciones/c3gm

En la Ruta del Titiritero, es una publicación trimestral, electrónica y de distribución gratuita, sobre temas relacionados con la historia del teatro de títeres mexicano.
Es realizada por el Museo Historia de Títere, una institución temática con 4 años de existencia que se encuentra ubicada en Tepotzotlán Estado de México.

Entrevista

Frank SOEHNLE en ARKETAL

por Susy López Pérez

Cannes, Rue de l'Impasse, 4, altos. Un inmenso atelier lleno, no sólo de encanto, sino de vida. Títeres de distintas obras y épocas, producto de la búsqueda estética y escénica que Greta Bruggeman y Sylvie Osman realizan desde hace décadas. Y aunque cada proyecto va de la mano con la plástica de algún pintor, como Fernand Léger, Théo Tobiasse, Marius Rech, Rolf Ball, Martin Jarrie, Wozniak, Mâkhi Xenakis, hay un velo sutil que cubre cada uno de esos muñecos y denota el estilo único de la maestra Greta.

Se trata de un encuentro buscado por años, desde que en el Festival de títeres de Charleville-Mezières 2009 entré en contacto con el trabajo de *Arketal* (Francia) y del *Figuren Theater Tübingen* (Alemania), compañías que son un referente en el teatro de títeres contemporáneo y que tuvieron gran influencia en mí, para intensificar mi trabajo de manipulación y crear la compañía mexicana *Susy López-Títeres*.

Y ahora, ¡Frank Soehnle estaba impartiendo en el atelier de Arketal un taller de marionetas contemporáneas! Imposible perdérselo. Incluso hay una titiritera que vino de China a tomar este taller. Así que el entusiasmo se desborda desde un principio, alimentado con la simpatía del maestro alemán que ha recorrido el mundo con su arte que da vida a la materia. Y no podría ser más oportuna la frase, pues pasta, pegamento, madera, telas, hilos, los materiales de siempre se transforman en personajes fantasmagóricos, surreales y sobrehumanos… Los dedos de los pupilos modelan los rostros delgados y expresivos que caracterizan el estilo del Figuren Theater. Se cose ropa, se cortan varillas, se articulan las largas extremidades de los personajes que pueden hacer todo aquello que está negado al actor. Pero las crucetas, las proporciones, los cuerpos, los objetivos, no son ordinarios. La construcción está ligada a una animación sui géneris, que exige un trabajo delicado y virtuoso del intérprete-marionetista. Y sin embargo, volvemos a la materia, pues es ésta quien define los movimientos posibles para el títere, y por ende, su personalidad. Por eso estamos aquí, observando, probando, intentando absorber de Frank Soehnle todo lo posible.

Por supuesto, hace falta una maestría como la de Frank para llevar a la escena espectáculos como “Con las alas inmensas”, basado en la obra de Gabriel García Márquez, con marionetas, máscaras, objetos, actores.
Y pregunto:

¿Cómo se fue depurando esta estética refinada y poderosa del Figuren Theater?
- Siempre he estado más próximo a la escultura y al movimiento, que al texto y la actuación. La escultura, o más precisamente, una relación con la materia, en el sentido de una composición, muchas veces es el punto de inicio para un nuevo espectáculo. Dos modelos diferentes han evolucionado a partir de la fase de investigación en el Figuren Theater Tübingen. Uno de ellos involucra el uso de una fuente literaria clásica, y es un intento de trasladar la narrativa a una experiencia sensorial-espacial. La otra se desarrolla directamente a partir del material o la figura, y de inicio se opone radicalmente a las constricciones de cualquier narrativa existente. Es la búsqueda de la mayor libertad posible para la figura y el desarrollo de su potencial escénico, sin las restricciones de ningún patrón o limitante. Los resultados pueden describirse mejor en términos de composición: teatro visual o como coreografía. De cualquier forma la trama a veces sí se desarrolla dentro de una historia clásica. Con frecuencia he experimentado que la selección del material fue la decisión más importante de todo el proceso de producción. La selección del material puede ser lo mismo que la elección del tema. Quizá este trabajo serio en la relación de tema y estética, es lo que crea la impresión de poder o pureza en las imágenes.

¿Para ti, cuál es la parte más difícil dentro de la creación?
- Cerrar el círculo. Significa que todos los elementos cuadran unos con otros y producen una atmósfera clara, con todos los elementos relacionados entre sí (música, texto, movimiento, material, títeres, luces, vestuario, máscaras… y la historia o tema mismo).

¿En qué momento decides compartir tu conocimiento a través de los talleres?
- Nunca fue una decisión de mi parte. Me preguntaron desde épocas tempranas si me gustaría dar talleres y siempre traté de involucrarlos con mi trabajo artístico. Tal vez el hecho de que todos mis montajes son el resultado de un trabajo en equipo entre artistas de diferentes profesiones y bagajes, lo hizo más similar a mi trabajo cotidiano. Ya estaba acostumbrado a compartir todo tipo de conocimiento y a la experimentación con otros. Esto aún es un punto interesante para mí: el descubrir nuevos elementos en tu propio trabajo, reflejar de nuevo - vía los otros - lo que está bien y el por qué.

¿A qué crees que se deba el auge de los títeres para adultos en Europa?
¿Alguna sugerencia para los titiriteros de Latinoamérica?
- Cuando yo iba a ver espectáculos de títeres para adultos hace 20 años en Alemania, los teatros estaban casi vacíos. Era un trabajo duro - y aún lo es - el dar a la audiencia la posibilidad de descubrir el arte de los títeres. Recuerdo que los festivales internacionales fueron importantes para lograrlo. Han tenido mucha prensa e interés mediático, y han presentado a las mejores compañías de teatro en el mundo. Otro paso importante fue la creación de la escuela de títeres, para trabajar en un entrenamiento profesional para titiriteros y directores. Y la colaboración con el teatro de actores, compañías de ópera y de danza, ha sido un paso muy importante para presentar al público y a los colegas de la escena, el amplio rango de expresión que tienen los títeres y los objetos.

A pesar de ser un taller largo, el tiempo corre en la región francesa de los Alpes Marítimos. Y las actividades de Arketal, en el marco de la *Semana de la Marioneta*, no acaban y se empalman con parte del *atelier*. El día que no hay entrevista, hay visita de la televisión, o presentación de obra - por cierto, gran acierto el montaje de "Contes d'hiver" de Shakespeare con títeres y actores de la ERAC (École Régionale d'Acteurs de Cannes), bajo la dirección de la maestra Sylvie Osman. O un evento de mayor permanencia, como la Exposición de Marionetas de Arketal, que tuvo lugar el primer fin de semana en el *Espace Culturel* de Mougins… Y así, desde las municipalidades encargadas de llevar a los niños a las funciones de Arketal, hasta las presentaciones de dicha compañía en el Teatro Nacional de Niza, o su próximo evento en el *Fort Antoine* de Mónaco, el trabajo de las maestras Bruggeman y Osman parece que nunca se acaba. "Todo el año, aparte del trabajo creativo y escénico hay gestiones que realizar; proyectos, convocatorias, programaciones… Afortunadamente contamos con un equipo sólido y el respaldo de las instituciones culturales en distintos niveles, pero no ha sido fácil. Son ya 31 años de trabajo ininterrumpido".

El comentario de Greta da pie a más de mis preguntas:

La labor de los maestros siempre me ha parecido de lo más generoso.
¿Que significa para ti este Atelier?
- Desde la creación del Atelier de Arketal en 2002, casi 100 talleres han tenido lugar aquí, con estudiantes de todas las edades, niveles y naciones: Turquía, Líbano, Finlandia, España, Haití, Grecia, etc. A mis ojos, estas formaciones representan mucho más que la transmisión de un conocimiento técnico. La figura-marioneta es ante todo un vasto territorio de expresión dentro del cual muchas artes se interrelacionan. Para explorarlas e inventar así nuevas formas, se invita a los cursillistas a desarrollar un espíritu artístico y artesano a la vez.
La visita de Frank Soehnle este año es una primicia. Conozco su trabajo desde hace mucho tiempo a través de sus espectáculos. Es un gran creador de marionetas de hilos contemporáneas, y una excelente pedagogo. Su trabajo de construcción se basa en las técnicas de H. Bross, investigador del equilibrio al servicio de la estética. Así, los cursillistas construyen muchos personajes y aprenden a manipularlos a través de diferentes ejercicios. Es un verdadero laboratorio teatral con marionetas.

¿Los alumnos te nutren?
- Durante las pasantías opera una mística de compartir los conocimientos que, más allá de la simple transmisión de técnicas y de experiencia, permite un verdadero intercambio. De la sensibilidad y el *savoir-faire* de cada participante nacen diferentes universos.

¿Cómo surge cada nuevo proyecto?
- Los proyectos se preparan año con año, a raíz de los encuentros o de temas. Para el año 2016, estamos preparando las formaciones en torno a la narrativa e imágenes del Medio Oriente y el Mediterráneo. Habrá teatro de papel en torno de la figura popular de Nasreddine, animado por Nargess Majd; construcción de títeres inspirados en pinturas y textos contemporáneos, impartido por Emilie Flacher; teatro de sombras en torno a los cuentos de Las Mil y una Noches con Jean-Pierre Lescot. Y luego Thomas Lundqvist vendrá a construir en madera títeres bunraku.

¡Excelente! Habrá que buscar la ocasión de regresar…
En tu opinión, ¿qué hace falta para mejorar la calidad de los creadores e intérpretes del teatro de títeres?
- Un espectáculo de títeres se compone de diferentes partes, dentro de las cuales la calidad debe tener un equilibrio artístico. La base es la escritura, la dramaturgia, con o sin texto. Si estas bases no están presentes, es muy difícil construir las secuencias, la escenografía, las figuras, la interpretación. Los titiriteros deben interesarse en estar cerca de y colaborar con los autores y los artistas plásticos para realizar sus proyectos.

No puedo menos que decir *chapeau* y quitarme el sombrero, por las oportunidades que hay en la vida, y sobre todo, agradecer la generosidad y simpatía de Greta, gracias a quien me es posible compartirles ahora esta experiencia. Y gracias también a Susanita Freire, Coordinadora de la Unión Internacional de la Marioneta para América Latina, cuya labor siempre beneficia a los titiriteros de este lado del mar.
¡Vivan los títeres!

Susana López Pérez
Cannes, abril de 2015

Susana López Pérez, Actriz, titiritera y productora, egresada de la Escuela Latinoamericana del Arte del Títere (México).
Fundó la compañía "Susy López-Títeres" y cuenta con una sala teatral en Puebla, donde se presenta.
Sus espectáculos procuran difundir el arte de los títeres, así como el respeto a la inteligencia y sensibilidad del público adulto e infantil.

Investigación

La Hoja del Titiritero invita a todos los investigadores latinoamericanos a utilizar este espacio para difundir síntesis de sus trabajos e investigaciones. Por razones de espacio, sólo podemos presentar resúmenes, pero la invitación es que los titiriteros y lectores interesados en el tema puedan contactarse con los autores para acceder al material completo. Por lo anterior, junto con enviar una síntesis de dos páginas como máximo, es necesario enviar el mail o algún sitio de internet para posteriores contactos entre los interesados.

En esta ocasión les mostramos una síntesis de la tesis de Maestría de Luciano Oliveira, de la Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), que trata sobre las representaciones culturales en el teatro de títeres GIRAMUNDO, de Belo Horizonte.

El texto completo de la disertación, así como los textos de otras investigaciones, puede ser obtenido en la página del Programa de Pós-graduação em Teatro da UDESC: http://www.ceart.udesc.br/ppgt/dissertacoes/dissertacoes_e_teses.html o con el propio autor, Luciano Oliveira: lucianodiretor@gmail.com

Carmen Luz Maturana

10º SEMINÁRIO DE ESTUDOS DE TEATRO DE FORMAS ANIMADAS

UDESC
Universidade do Estado de Santa Catarina

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS

REPRESENTAÇÕES CULTURAIS NO GIRAMUNDO TEATRO DE BONECOS: UM OLHAR DE BRINCANTE SOBRE OS TEXTOS, PERSONAGENS E TRILHAS SONORAS DE *UM BAÚ DE FUNDO FUNDO, COBRA NORATO* E *OS ORIXÁS*

Luciano Oliveira – lucianodiretor@gmail.com

Dr. José Ronaldo Faleiro – Orientador / Dra. Vera Collaço – Co-orientadora

INTRODUÇÃO: Trata-se da exposição da pesquisa de Mestrado em Teatro, financiada pela CAPES, realizada na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), entre os anos de 2009 e 2010. O objeto de estudo são os espetáculos *Um Baú de Fundo Fundo* (1975), *Cobra Norato* (1979) e *Os Orixás* (2001), do *Giramundo Teatro de Bonecos*, grupo de teatro de animação de Belo Horizonte.

OBJETIVO: Observar de que maneira os artistas do *Giramundo*, em especial Álvaro Apocalypse, apropriaram-se de representações culturais brasileiras para a composição/elaboração dos textos, personagens e trilhas sonoras dos três espetáculos anteriormente mencionados.

Nesse objetivo observamos a pergunta central (hipótese) que norteou todo o projeto de pesquisa, assim como a escrita da dissertação resultante do trabalho.

CONCEITOS: Para a análise desses espetáculos e também para a melhor compreensão dos fenômenos artísticos-culturais a que eles remetiam, foram utilizados conceitos oriundos, principalmente, da História Cultural. São eles: representação, culturas (no plural), mestiçagem, hibridismo e sincretismo religioso.

RESULTADOS: *Um Baú de Fundo Fundo* contém a figuração escrita e oral do modo de falar, de pensar e de viver típicos das populações de Minas Gerais. *Já Cobra Norato* traz uma reflexão sobre as culturas mestiças nacionais (fusões entre saberes e práticas indígenas, africanas, afro-brasileiras e europeias) e figurações de personagens e criaturas que habitam a imaginação dos brasileiros, como os mitos da Cobra Norato e do Saci-Pererê. Por fim, em *Os Orixás*, o *Giramundo* celebrou a riqueza das culturas afro-brasileiras: hábitos e costumes, músicas, danças, religiões e linguagens; e conta-nos também sobre as origens, lendas, paixões e ritos de alguns orixás que habitam o panteão de deuses afro-brasileiros, como Iemanjá e Oxalá.

BIBLIOGRAFIA:

CANCLINI, Nestor García. *Culturas híbridas: estratégias para Entrar e Sair da Modernidade*. Trad. Heloisa Pezza Cintrão, Ana Regina Lessa. 4. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008.

CHARTIER, Roger. *A História Cultural entre práticas e representações*. Trad. Maria Manuel a Galhardo. 2. ed. Coleção Memória e Sociedade. Lisboa: DIFEL, Difusão Editorial, 2002.

GRUZINSKI, Serge. *O pensamento mestiço*. Trad. de Rosa Freire d'Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

PAIVA, Eduardo França. *História & Imagens*. Coleção História &... Reflexões. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.

UDESC
Universidade do Estado de Santa Catarina
CAPES
Scar
Sociedade Cultura Artística

UNIMA y Noticias del Mundo

Mensaje Internacional para el Día Mundial de la Marioneta 2015

Este año, para el Día Mundial de la Marioneta 2015, que se celebró el día 21 de Marzo, fue Behrooz Gharibpour, grande Maestro iraní, que escribó el Mensaje Internacional.

Cada año, este texto queda siempre interesante, pero, por el 2015, el queda muy lindo, escrito por alguien que vive, actua y enseña en el país que cuenta con el número más grande de socios UNIMA en el mundo.

Leer el Mensaje

Photo: Ehsan Neghabat

"Pelusin el Mensajero" - Revista del Centro Cubano de la UNIMA

Os invitamos a descubrir el primero número del boletín del Centro Cubano de la UNIMA para el año 2015, *Pelusín el Mensajero*

Primer encuentro del año de UNIMA Metropolitana - UNIMA Argentina

Queridos Compañeros,
Es un placer volver a comunicarnos con Uds. para anunciarles que realizaremos el primer encuentro del año de UNIMA METROPOLITANA - UNIMA ARGENTINA el día **sábado 16 de mayo del corriente, de 11 a 13.30 hs** en la Sala Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, CABA.

En esta oportunidad contaremos con la presencia de la Compañía de Teatro de Títeres Chino “HUA GUO SHAN”, dirigida por IGNACIO HUANG (también conocido como actor por la película “UN CUENTO CHINO”), quienes nos brindarán una charla sobre su notable trabajo.

La entrada es libre y gratuita para todos los interesados.
Carlos Adrián Martínez

Teatro de Titeres Popular del Nordeste reconocido como Patrimonio Cultural del Brasil

Durante una ceremonia que se realizó en Brasilia los días 6 y 7 de Mayo 2015, en el Instituto de Patrimonio Histórico Nacional de Brasil - IPHAN, ha sido reconocido oficialmente el Teatro de Titeres Popular del Nordeste Brasileiro: Mamulengo, Cassimiro Coco, Babau y João Redondo, como **Patrimonio Cultural del Brasil**.

Dossiê Interpretativo
BRASÍLIA, JUNHO DE 2014

Es la conclusión de más de 10 años de un trabajo de investigaciones, con innumerables documentos, por parte de la ABTB/Centro UNIMA Brasil (Associação Brasileira de Teatro de Bonecos), iniciados por Magda Modesto, así como de los esfuerzos realizados por la comisión organizadora coordenada por la Profesora Izabela Brochado, asociada de la ABTB.

Es seguro que esta distinción no será solo importante para los “viejos Maestros” que todavía juegan con sus títeres en las zonas rurales del Nordeste del Brasil, pero, también, incitará y animará a los titiriteros jóvenes a mantener vivo este Patrimonio Cultural.

Después de esta distinción nacional, empezará el proceso para un reconocimiento del Teatro Popular de Marionetas del Nordeste de Brasil como **Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad**.

Ya, la ABTB recibó una carta firmada por el Presidente y el Secretario General de la UNIMA asegurandola que, especialmente a través su Comisión del Patrimonio, y aprovechando su Estatuto Consultivo en la UNESCO, aportará toda la ayuda posible a fin de ver la ABTB consiguiendo con éxito este nuevo proceso, que sera largo, pero permitira de ver la tradición titiritera brasilera reconocida por la UNESCO, como los títeres de otros países que ya han recibido este reconocimiento: el Bunraku de Japón, el Karagöz turco, el Wayang de Indonesia, Opera dei Pupi italiano, entre otros títeres populares.

Homenaje a Guadalupe Tempestini

El pasado día 9 de mayo, coincidiendo con la 35ª edición de la Feria Internacional del Títere de Sevilla y la celebración del Congreso de **Unima Federación España**, se rindió un merecido homenaje a Guadalupe Tempestini, directora del Festival Internacional del Títere y del Teatro Alameda de Sevilla, recientemente nombrada Socia de Honor por Unima Federación.

UNIMA India - Sutradhar n° 4

Es con placer que os invitán a descubrir el último número, n° 4 de Mayo 2015, del Sutradhar, la revista de la UNIMA India.
Como los precedentes, este número contiene un conjunto de artículos interesantes, entre otros, los de Ranjana Pandey & Anurupa Roy, Choiti Ghosh, Pallavi Chander, así como uno basado sobre una entrevista con Dadi Pudumjee, el director del the Ishara International Puppet Festival.

Leer el n° 4 del Sutradhar (en inglés)

UNIMA Dinamarca - Nyhedsbrev de Abril 2015

Os invitamos a descubrir el número de Abril 2015 de la revista del centro nacional danés, *UNIMA-Nyt*.

Leer la newsletter (en danés)

Nuevo catalogo de libros en el IIM

El Instituto Internacional de la Marioneta de Charleville Mézières (Francia), gracias a patrocinadores, ha beneficiado, en 2014, de una misión de catalogación.
Eso permite de hacer accesible al público 4700 libros escritos en los idiomas de los cinco continentes, entre otros, la biblioteca del tititritero francés Jacques Chesnais (1907-1971), así como la de Brunella Eruli (1943-2012).

Consultar el nuevo catalogo del Centro de Documentación

Próximos Talleres de Verano en el Instituto Internacional

Como cada año, el Instituto Internacional de Charleville Mézières - Francia, está proponiendo Talleres de Verano muy interesantes.

Para el 2015, se ofece los siguientes:

Palabra y Cuerpo
Un paseo con Robert Walser
Dirigido por **Bérangère Vantusso**
(Compagnie Trois-six-trente)
del 6 al 24 de Julio 2015

Una travesía por los lugares de la obra de Kleist
Un enfoque escenográfico y dramatúrgico
Dirigido por **Eloi Recoing y Muriel Trembleau**
entre el 18 de Agosto y el 4 de Septiembre 2015

Saber más

Próximo festival de Charleville Mézières

En Diciembre 2014, los organizadores del "Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes" de Charleville Mézières han desvelado el cartel de la próxima edición de este importante evento, que tendra lugar en Septiembre 2015.

Ahora, se espera el **programa definitivo en el curso del mes de Junio 2015**.

Leer más respecto al Festival

Le 9 du mois - Compañía Arketal (Francia)

La compañía Arketal, de Francia, publica cada mes un boletín informativo llamado "**Le 9 du mois**".
El cuenta la actualidad de la compañía y, de forma más general, la de la marioneta y de los que la hagan vivir.

Para suscribir, hacer click **aquí**.

CAROLO MAG n° 190 de Mayo 2015
Revista Municipal de la ciudad de Charleville Mézières

Qué hace un boletín municipal de una ciudad francesa en una revista de América Latina ?
Es que, aqui, estamos hablando de Charleville Mézières, la Capital Mundial del Títere, como lo ha dicho Alvaro Apocalypse, del Grupo Giramundo de Brasil, de la Mecca de la Marioneta !

En su último número, ademas de noticias bien locales dando la prueba que, entre dos festivales, hay un montón de eventos ocurriendo en esta cuidad del Noreste de Francia, se presenta 3 artículos hablando de títeres y no podiamos faltar de destacarlo.

Un texto, pagina 10, destacando que el *Musée des Ardennes* acaba de abrir una **nueva vitrina** con los 13 marionetas de hilo del espectáculo, creado en 1956, "*Le Premier Voyage dans la Lune*" del famoso titiritero francés Jacques Chesnais (1907-1971).

La compra de 29 marionetas excepcionales, así como de varios telones, durante la subasta histórica que tuvo lugar en Paris, en Junio 2014, fue posible gracias al soporte de los Museos de Francia, de la Biblioteca Nacional y la ayuda del Instituto Internacional de la Marioneta.
El Museo de Charleville Mézières queda el único que compró y presenta un "espectáculo" en entero.

Si venís en Charleville Mézières, no faltad de visitar la sala dedicada al títere en el Musée des Ardennes, lo más impresionante siendo el "*Marciano Rojo*", constituido con ustensilios de cocina.

En la pagina 11, algo sobre las obras de la nueva ESNAM (Escuela Nacional Superior de las Artes de la Marioneta) que, aunque que demoró un poquito, permitira a los alumnos de integrar una nueva escuela a partir del curso 2016, ofreciendolos una herramienta a medida, un equipamiento en un edificio todo en largura tras la antigua fachada conservada.
También, más espacio permitira que, sobre un año, dos promociones de alumnos podrán compartir los cursos, favoreciendo el desarrollo de la formación y una efervescencia intelectual y artística. En definitivo, un todo nuevo estuche consolidando el titulo de Capital Mundial del Títere de Charleville Mézières.

Un artículo, pagina 17, anuciando que, para la apertura de la **18a edición del Festival**, el Viernes 18 de Septiembre, a las 22:00, en la Plaza Ducale, la compañía **Transe Express** presentara su última creación, "*Mù - Cinématique des fluides*" , un espectáculo aéreo y deambulatorio, con pezes volantes, por cierto una maravilla como suele presentarnos el Festival.
Los días 25 y 26 de Septiembre, para el segundo fin de semana del Festival, sera la compañía **Lucamoros** que ofrecira su espectáculo "*Quatre Soleils*" sobre una estructura de 7 metros de altura, algo lleno de colores y pinturas, un recuerdo para los a quienes le gustaron "Page Blanche" presentado en 2011.

Leer (en francés) el CAROLO MAG n° 190

Museo de la Marioneta - Día Internacional de los Museos

Inauguración de la exposición del pintor Carlo Gianini

Sabado 16 de Mayo, a las 11:00
Inauguración de la exposición del pintor Carlo Gianini
Museo Giordano Ferrari
Castello dei Burattini
Via Melloni, 3a
Parma

Websitio: http://www.castellodeiburattini.it

Becarios 2015 de la Comisión de Formación

Para el año 2015, la Comisión de Formación habia decidido de otorgar 2 becas a Lin Xiaoran, estudiante de China, y Faith-Ann Chester-Inniss, titiritera de Guyana.
Gracias a estas becas, **Lin Xiaoran** acaba de atender, en Abril 2015, el taller "La Marioneta de Hilos Contemporánea" con Frank Soehnle en el Atelier d'Arketal en Cannes (Francia) y **Faith-Ann Chester-Inniss** (Guyana) va a tomar parte, en Junio 2015, a los varios talleres dados durante la National Puppetry Conference en el O'Neill Theater Center en Waterford (USA).

Próxima Reunión del Comité Ejecutivo de la UNIMA en India

A la invitación del **IGNCA** (Indira Gandhi National Centre for the Arts), conseguida gracias a los esfuerzos del Presidente de la UNIMA, Sr. Dadi Pudumjee, que vive en esta ciudad, el Comité Ejecutivo de la UNIMA tendra su próxima reunión en New Delhi.

Después de tres días de trabajo; los días 10, 11, 12 de Septiembre 2015, donde, por cierto, se evocara el próximo Congreso Mundial del 2016, así como algunos proyectos para el mandato 2016-2020, se dedicara dos días; 13 y 14, a conferencias dadas por los miembros de esta directiva.

Después del encuentro de 2003, es la segunda vez que el Comité Ejecutivo tenga reunión en New Delhi.

Hay que notar que ciertas personas, volviendo rapidamente a Europa, estarán presentes durante el Festival de Charleville Mézières, entre otros, Susanita Freire, Presidenta de la CAL o Tito Lorefice de Argentina, Presidente de la Comisión de Formación, que gastarán algunos días allí, antes de regresar a América Latina.

Simposio sobre la Formación en Charleville Mézières

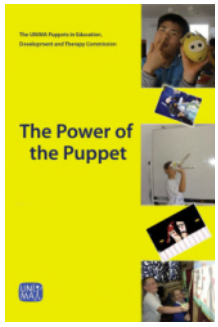
.
Empezando unos días antes del principio del Festival, los 16, 17 y 18 de Septiembre 2015, la Comisión de Formación de la UNIMA organiza un Simposio Internacional sobre la formación de los alumnos titiriteros.

Este evento resulta posible gracias al soporte de diferentes entidades, entre otros, el Instituto Internacional de la Marioneta, la AVIAMA (Asociación Internacional de las ciudades amigas de la marioneta), el municipio de la ciudad.

Se espera alrededor de 30 oradores que darán conferencias respecto a este asunto muy importante para el futuro de nuestra profesión.

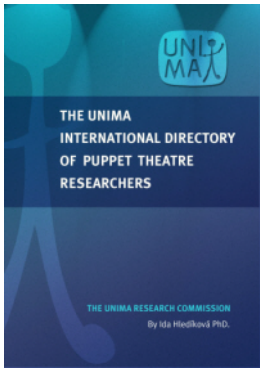
Comisión Educación, Desarrollo y Terapia

La Comisión Educación, Desarrollo y Terapia, bajo la presidencia de Livija Kroflin, ha publicado un libro titulado “**The Power of Puppet**” (El Poder de la Marioneta), que incluye las conferencias dadas por 5 miembros de esta Comisión durante un importante encuentro en Ljubljana, Eslovenia llamado: "Promoting the Social Emotional Aspects of Education; A Multifaceted Priority” (“Promocionando los aspectos emocionales de la Educación; Prioridad Multifacético”).



Comisión de Investigación

La Comisión de Investigación les propone una nueva versión del "Anuario Internacional UNIMA de los Investigadores sobre la Marioneta"



Anuario Internacional de los Investigadores sobre la Marioneta 2012

Comisión de los Festivales Internacionales

La Comisión de los Festivales, bajo la presidencia de Stanislav Doubrava, ha publicado un nuevo directorio de más de 500 festivales de UNIMA alrededor del mundo en colaboración con el Centro Internacional del Títere de Tolosa (TOPIC).

Repertorio de los Festivales Internacionales

Comisión de Intercambio Cultural

AYUDAS PARA ASISTENCIA A FESTIVALES

La Comisión de intercambio cultural ha creado una extensa Red de Festivales que ofrecen su colaboración para facilitar la asistencia de socios de Unima (y estudiantes) interesados en conocer la organización, programación o características de dichos festivales.
Les invitamos a descubrir la información sobre los festivales que integran esta red y las condiciones necesarias para asistir a los mismos.
Las plazas son limitadas, motivo por el cual los interesados deben solicitar a la Comisión de Intercambio cultural las becas con antelación.
Tambien, pueden leer cartas de becarios que describen todo el interes que encontraron en este programa.

Información y Condiciones	**Lista de Becas Disponibles**	**Cartas de Becarios**

1 de Diciembre de 2009
Estimados amigos,
El sitio Web **Periscopio UNIMA** pone a vuestra disposición un nuevo espacio de comunicación para aquellos que deseen divulgar experiencias y proyectos que vinculen los títeres con la promoción de valores sociales y derechos humanos.
UNIMA es una ONG que reúne personas del mundo entero que contribuyen al desarrollo del arte de la Marioneta y por medio de él servir a los valores humanos, así como a la paz, y la comprensión mutua entre los pueblos…"(ver preámbulo estatutos).
La **Comisión de Intercambio Cultural**, pretende a través de esta Web:
- Dar a conocer las iniciativas que se están llevando a cabo con títeres para la promoción de valores sociales.
- Atraer el interés de colaboradores y patrocinadores que quieran contribuir al desarrollo de estos proyectos.
- Vincular a UNIMA con otras organizaciones y entidades interesadas en establecer lazos de colaboración en este ámbito.

Periscopio UNIMA: http://www.periscopiounima.org

Agradecemos la divulgación de esta iniciativa y las sugerencias que puedan contribuir a hacerla más útil y atractiva como vehiculo de comunicación.

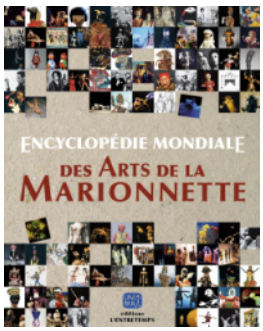
Dear Friends,
The Website **Periscopio UNIMA** provides a new means of communication for those who wish to disseminate experiences and projects that connect puppetry with the promotion of social values and human rights.
UNIMA is an NGO that unites people around the world who contribute to the development of the art of puppetry, and through it, promote human values, such as peace and mutual understanding... (see the preamble outlining our articles of association).
The **Commission of Cultural Exchange**, through this website, seeks to:
- Publicise the initiatives that are being performed with puppetry for the promotion of social values.
- Attract the interest of collaborators and sponsors who would like to contribute to the development of these projects.
- Unite UNIMA with other organizations and entities interested in establishing links and collaborating in this field.

Periscopio UNIMA: http://www.periscopiounima.org

We would be grateful for any help in broadcasting this initiative and for suggestions that would make this website a more useful and attractive means of communication.

Encyclopédie Mondiale des Arts de la Marionnette
(Enciclopedia Mundial del Arte de la Marioneta)

Este libro, en Francés propone en un lindisimo volumen de 864 paginas, alrededor de 1200 articulos de diversos tipos escritos por cerca de 250 autores, ilustrados por más de 400 fotos y dibujos y esta enriquecido por una bibliografia, un índice y repertotrio de colecciones, de museos, de festivales y de escuelas superiores.
Quien este interesado que mande email a la Secretaria General y pregunte.



Secrétariat Général de l'UNIMA
10, Cours Aristide BRIAND - B.P. 402
08107 Charleville-Mézières - France
Tél : +33 (0)3 24 32 85 63
Email: sgi@unima.org

Comité Ejecutivo 2012- 2016

Presidente: Dadi Pudumjee - India
Secretario General: Jacques Trudeau - Canadá
Vice-presidenta: Annette Dabs - Alemania, Presidente Comisión Festivales
Vice-presidente: Manuel Morán - USA, Presidente Comisión Norte Americana
Tesorera: Lucile Bodson - Francia

Ronnie Aelbrecht - Bélgica - Presidente Comisión Desarrollo Estratégico
Knut Alfsen - Noruega - Presidente Comisión de Estatutos
Check Amadou Alheri Kotondi - Niger - Presidente Comisión África *(a partir de 2013, después del fallecimiento de Miguel Arreche)*
Greta Bruggeman - Francia - Comisión Publicación & Comunicación (*Escritura Contemporánea para el Teatro de Títeres)*
Angel Casado - España - Presidente Comisión Intercambio Cultural
Susanita Freire - Brasil - Presidenta Comisión América Latina
Ida Hledikova - Eslovaquia - Presidenta Comisión de Investigación
Tito Lorefice - Argentina - Presidente Comisión de Formación Profesional
Nina Monova - Rusia - Presidenta Comisión Europa
Tamiko Onagi - Japón - Presidenta Comisión para las Mujeres
Pierre-Allain Rolle - Suiza - Presidente Comisión para la Cooperación
Karen Smith - USA - Presidenta Comisión Publicaciones
Tim Keung (Simon) Wong - China - Presidente Comisión Educación, Desenvolvimiento y Terapia
Presidente Comisión Asia - Pacifico: Tang Dayu - China (*no es miembro del Comité Ejecutivo)*

Comisión Fiscal

Edmound Debouny - Bélgica
Stanisla Droubrava - República Checa
Frans Hakkemars - Holanda

B&P (Cama y Títeres)

Proyecto B&P (Cama y Títeres)

Entrevista de La Hoja a Ángel Casado - Coordinador de la Comisión de Intercambio Cultural de UNIMA 2008-2016) respecto al **Proyecto Bed & Puppets UNIMA** (Red de hospedaje gratuito)

L'osservatorio di palomar, TANTI COSI PROGETTI

Susanita Freire: Dime Angel, ***¿ cómo y cuando surgió la idea de poner en marcha este proyecto ?***

Ángel Casado: Bueno, hubo algún otro intento anterior (A.Cebreiro - Comisión Cultural) de montar una red de acogida y hospedaje que se llamó "Club de viajeros", y aunque no llegó a cuajar, si que puso de manifiesto el interés y la necesidad de crear una red de alojamiento.
La proliferación actual de las redes sociales ha facilitado la puesta en marcha del proyecto actual.

En concreto **este proyecto de B&P Unima, fue promovido por Magali Chouinard** en el **CE de Chengdu (China) de 2012**.
En la Comisión Cultural, acogimos con interés esta idea, ofreciendo nuestro apoyo y allí mismo (en Chengdu) se formó un grupo muy activo de personas interesadas en participar.

Estuvimos unos meses definiendo el proyecto (a través de mails), y la manera de ponerlo en marcha….. y finalmente construimos una web de información e inscripción que, durante el periodo de prueba, tuvo bastante éxito (personas interesadas en hospedar y en viajar).

En la reunión del **CE de Baku (Azerbayan) de 2013 se aprobó** e impulsó el proyecto y se incluyó en la **nueva web de UNIMA Internacional**, que creo será una herramienta muy útil para dar a conocerlo; sin embargo necesitamos actualizar las bases de datos y procedimientos de registro e inscripción para intentar adaptarlo a esta nueva web y simplificarlos……y en esa tarea estamos.

Susanita: ***¿ Y quién puede tener acceso a esta red de alojamiento ?***

Ángel: Hemos intentado eliminar al máximo los requisitos de acceso, pero hay un marco genérico para participar:

Pueden **ALOJAR** todas aquellas personas que lo deseen, no es necesario ser socio de UNIMA, para ello basta con acceder a la web de B&P y registrarse como anfitrión:
http://www.unima.org/es/informaciones-practicas/bp-red-de-hospitalidad/#.U6fjWbut8
En esa pagina se explica de manera muy sencilla cuales son las normas de funcionamiento.

Para **SER HUESPED** (viajero), si que es necesario ser socio de UNIMA, al registrarse para solicitar alojamiento, en la misma página explica el procedimiento de inscripción.
Tanto las personas que ofrecen alojamiento como las que lo solicitan, indican en su registro cuáles son sus preferencias, días y características del alojamiento que ofrecen, aficiones o lo que quieran poner de relieve.
Estos datos solo los conoce las personas que gestiona la pagina B&P, que es la encargada de poner en contacto a ambos interesados para facilitar el intercambio.

Un ejemplo: Alguien se inscribe como persona que ofrece alojamiento e indica cuantos días y personas quiere alojar (ej. máximo de 3 noches para 2 personas, con desayuno incluido(gratis), y pone alguna condición (ej. que los solicitantes hablen su idioma y no admite animales de compañía)
Alguien (socio de unima) que desea alojarse, envía un mail a la web B&P y la persona que gestiona la web los pone en contacto, informándoles de las características y condiciones para que lleguen a un acuerdo si lo desean.

Susanita: ***¿ Y cual es el resultado de participación, que eco habéis encontrado ?***

Ángel: Los datos fluctúan de un mes para otro, pero en el pasado mes de Abril, contábamos con 70 personas (de 30 países diferentes) que ofrecían alojamiento y el blog había sido visitado por unas 300 personas de todo el mundo, creo que no es un mal dato si tenemos en cuenta que apenas había transcurrido un año desde que lo pusimos en marcha, la poca difusión que habíamos hecho todavía de la iniciativa y nuestra escasa experiencia en el uso de las nuevas tecnologías y en la complejidad que supone organizar una red mundial.

Susanita: ***¿ Con que dificultades os habéis encontrado ?***

Ángel: Pues la dificultad más importante es que **no habíamos valorado bien la complejidad de montar una red de este tipo**, que necesita un equipo de personas más amplio, y que exige tiempo y dedicación, además de conocer cómo funcionan las redes sociales etc…
Otra dificultad es que hay muchas personas interesadas en viajar y solicitar los beneficios de esta red, pero son bastantes más escasos aquellos que están dispuesto a ofrecer alojamiento y claro es necesaria una cierta reciprocidad y generosidad para que la red de alojadores crezca.
Aspiramos a disponer de 200 alojadores en este año 2014, pero no sé si lo conseguiremos.
Espero que el proyecto no nos desborde.
Nuestra intención es poner al servicio de los socios de UNIMA iniciativas útiles e interesantes.
Pero ello conlleva colaboración y participación para compartir la red.

Susanita: ***¿ Quieres añadir algo más ?***

Ángel: Pues no puedo dejar pasar la oportunidad que me brindas para hacer una **breve referencia a otros proyectos de la Comisión Cultural** que, en cierta forma, complementan lo que hemos venido hablando hasta ahora:
Me refiero a las "**Becas de asistencia a festivales**", una posibilidad que ofrecen los festivales (alojamiento, manutención y ticket espetaculos gratuitos) para aquellos que desean visitarlos y conocer su programación y organización.
Más información en: **http://www.unima.org/es/informaciones-practicas/becas-unima/beca-festival/#.U6CNTjWbut8**

También queremos animar la participación en la web: **http://periscopiounima.org** cuya función es **difundir los proyectos sociales** (medio ambiente, derechos del niño, educación, salud…) **que tengan conexión con los títeres**.

Y por mi parte eso es todo. Solo me queda enviaros un saludo grande.

Ángel Casado

Círculo de amigos de los títeres para la educación y terapia

Queda la esperanza de que la magia de las marionetas sea más fuerte que el poder de la indiferencia y la condición de aislamiento; que los niños y los adultos tengan más fuerte la capacidad de encantarse por las marionetas y que nosotros seamos capaces de introducirnos en su dolor y en su pérdida para que ellos logren volver a ver y dar amor a las cosas.
Hilarion Petzold

Titeroterapia: Nueve Años de Títeres Espontáneos en la Clínica Psiquiátrica de Maracay, Venezuela

escrito a cuatros manos por Nancy Azucena López, Mirella Caballero, Yraima Vásquez, Alejandro Jara Villaseñor

Lo que a continuación se relata es un escrito elaborado a cuatro manos donde una terapeuta, una paciente y dos titiriteros narran brevemente parte de las experiencias obtenidas durante el taller *Títeres como recurso terapéutico* que por 9 años han realizado en la Clínica Psiquiátrica de Maracay, Venezuela, y que han denominado *Titeroterapia*.

Función de clausura al final de la primera etapa -2006: público, dos pacientes, Azucena y Moravia

1) <u>Historia de los Títeres en la Clínica Psiquiátrica de Maracay</u> (Sus inicios)
Nancy Azucena López
Asistente de Terapia ocupacional

Da comienzo el 16 de agosto del 2005 de manera *inédita*, ya que no se tienen registros anteriores de dicha actividad en este lugar.

Para los que no saben que existe la institución, fue fundada hace 50 años por la dirección de Salud del edo. Aragua, Venezuela, funcionando como *Hospital Día* en el mismo lugar desde sus comienzos.

Dentro de los servicios que presta actualmente tenemos la terapia ocupacional, área donde se desarrollan diversas actividades que tienen como objetivo, la recuperación y rehabilitación del paciente, todo esto con el fin de mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de su entorno familiar y social.

Es así como de manera providencial hace 4 años llegan a las puertas de nuestra institución unas personas extraordinarias; el Sr. Alejandro Jara, la Sra. Moravia Carabaño y poco después la Sra. Yraima Vásquez, quienes nos ofrecen sus buenas artes y oficios, recibiéndolos con mucho amor y expectativa el director de la Clínica en ese momento el Doctor Franklin Perozo y esta servidora, dando así comienzo a la nueva actividad.

Partiendo de cero en el arte de los títeres, comenzamos el 1er taller que tuvo una duración de cuatro semanas, con la participación de 12 pacientes, los cuales culminaron con un acto y exposición en el salón de usos múltiples de la Clínica, evento que fue reseñado por la prensa regional (El Periodiquito, 15 Sept. 2005), donde acudieron los familiares, amigos y personal de dicha institución. La actividad llevó por título “Terapia con títeres”.

Así sucesivamente se fueron dando los otros talleres, año a año, desarrollando nuevas experiencias y destrezas en el arte milenario que hasta ahora seguimos empleando.

1. Desde el primer momento logramos ver resultados positivos, caras que llegaban sin expresión alguna cambiaban, transformándose con entusiasmo, curiosidad y sorpresas, hasta llegar a la alegría. Vimos movilidad en manos y brazos inertes de algunos pacientes que nos revelaban la efectividad de la tarea emprendida.

2. En la medida en que avanzábamos e iban tomando forma los títeres por la magia del *hacer*, recortando, pintando y cosiendo, cada paciente en su acto creativo, ya tenía en sus manos su obra: el títere.

Observamos con sorpresa la similitud entre el títere y su creador, algún rasgo tenía éste copiado de sí mismo, que los hacía muy parecidos.

También vimos que esta actividad les permitía tomar contacto con sus emociones, logrando la comunicación desde el interior al exterior y viceversa.

Se evidenció en el juego o drama que ejecutaban, lo que el paciente identifica como problemática, saliendo a flote situaciones conflictivas que permanecían escondidas en su interior sin haberlas puesto de manifiesto con anterioridad.

Los vínculos afectivos con familiares y amigos se estrechaban ya que muchos pacientes integraban a sus seres queridos al trabajo que realizaban, haciendo de la actividad un acto de acercamiento propiciando la interrelación solidaria.

Como herramienta educativa logramos que algunos de ellos le dieran la suficiente importancia al tratamiento a seguir indicado por el médico, asistiendo con regularidad y puntualidad a las consultas, haciendo así del títere un mensajero de salud.

Razonando y buscando en la sabiduría de otros e intentando mitigar la pena que hay en el alma, la mente y el cuerpo de nuestros pacientes, hemos ido paso a paso tratando de sistematizar esta actividad para darle mejor y mayor uso al títere como herramienta e instrumento sanador, ya que en Venezuela el trabajo realizado en esta área es muy escaso y poco documentado.

Una sesión en el Taller de Terapia Ocupacional: dos pacientes (uno con títeres tras el teatrino), Azucena y una enfermera

2) <u>Los títeres: libertad sin nadie que me recrimine nada</u>
Mirella Caballero
Paciente

Mi experiencia como titiritera me llevó hacer más fuerte mi ánimo.

El inicio de mi experiencia en hacer títeres, elaborarlos, me gustó mucho; he sido feliz haciéndolos. Y dándole vida a ellos, surge en mí una experiencia distinta dentro de mi ser.

El profesor nos ayudó a elaborar títeres, y al hacerlos móviles con nuestras manos se sienten que son como parte de mí ¡son mi familia!

Yo les digo mini títeres a los pequeñitos con su teatrico [(1)].

Cuando yo pasé a mover estos títeres, a hablar, cantar, bailar… me emocioné más y el público estaba emocionado… llorando. El título "*El padre ama a su hijo*", todos llorando, hasta mi hermana [(2)].

Mi primera experiencia con el títere me fue muy agradable haciéndole su clineja, su cara, su vestido, sus manos y cuando le di movilidad le sentí formar parte de mi vida y le llamé María José, y me sentí feliz; y sentí que me dieron amor y yo lo recibí, me sentí en familia, libertad sin nadie que me recriminara nada, al contrario.

A través de nueve años participando en el taller de títeres en la terapia ocupacional he encontrado una forma de manifestar libremente mis emociones.

[(1)] *Se refiere a un pequeño teatro para títeres digitales donde se presentan historias espontáneas, autobiográficas la mayoría de las veces.*
[(2)] *Aquí narra primero el proceso de manipulación del títere, y después el evento final del taller: una función abierta para los familiares, donde los pacientes se presentan públicamente y reciben de inmediato una retroalimentación positiva.*

Mirella con el "teatrico" durante un ejercicio dentro del Taller, y en una representación con público

Equipo de titiriteros apoyando a una paciente. Ejercicio colectivo con un títere peinado como ella

3) <u>Otra mirada a los títeres: los jóvenes y la salud mental</u>
Yraima Vásquez
Titiritera y licenciada en educación

Desde tiempos inmemoriales el teatro de títeres ha servido de vehículo para transmitir conocimientos en lo espiritual y en lo cultural, tanto a niños como a jóvenes.

En la actualidad los títeres deben cumplir una labor importante en nuestra juventud, ya que se encuentra sumergida dentro de un mundo donde les resulta difícil distinguir la realidad de la fantasía, pues si bien algunos medios cibernéticos han impulsado grandes avances sociales, otros son muy invasivos y perjudiciales, y que cumpliendo un rol premeditado, les impiden a los adolescentes distinguir a simple vista lo que es ficción y lo que es realidad. Por tal razón la violencia y los crímenes realizados por jóvenes, algunos casi infantes, nos muestran la pérdida de sensibilidad social y la carencia de valores espirituales.

Tomando en cuenta esta situación, se observa una población considerable de personas entre 17 y 30 años, que por diversas causas tienen alguna enfermedad psicológica, como bipolaridad, esquizofrenia, o que han sido víctimas de violencia social o de adicciones, que los aleja de la realidad, muchos de ellos están siendo sometidos a un tratamiento psiquiátrico y algunas veces ameritan estar internados. ¿Serán aquellos diferentes medios los causantes de estas afectaciones? Me surge este interrogante aunque no soy especialista en la materia.

Es aquí donde los títeres cumplen un papel preponderante para aportar ternura, alegría, paz y alta autoestima. Lo anterior está siendo comprobado en los pacientes jóvenes de la Clínica Psiquiátrica de Maracay durante una sesión de títeres espontáneos; después de elaborarlos y de jugar con ellos es cuando los pacientes se abren y comienzan a hablar de su problemática ¡con los títeres! A través de los diálogos con los muñecos hemos escuchado diferentes expresiones como éstas:

- “Para mí, el títere es amor”.
- “Para mí es paz y tranquilidad”.
- “A mí, el títere me transmite ternura como un hijo”.
- “Los títeres son para mí como un papá y una mamá”.
- “En la función me siento muy alegre”.
- “Me siento alegre; soy libre”.

El teatro es un recurso para liberarnos de emociones negativas que tenemos dentro y que nos afectan profundamente. Durante la actividad con títeres, el cerebro descansa y eso ayuda a *sanar*. Se logra hacer con ellos lo que a los profesionales psiquiatras y psicólogos se les dificulta; el títere provoca que las emociones internas afloren y se canalicen creativamente. Y esto puede ayudar a los jóvenes a liberarse de la contaminación cibernética actual.

“*Es terapéutico cuando las emociones salen de los pacientes y sus actuaciones son espontáneas*”, dice la terapeuta que nos ha acompañado en esta labor durante nueve años.

Trabajo de sensibilización en las primeras sesiones del Taller

Un momento de "títeres espontáneos" en la tercera etapa del Proyecto - 2009

4) <u>La titeroterapia: una labor para el resto de mi vida</u>
Alejandro Jara Villaseñor
Titiritero

El primer documento que conocimos sobre la utilización del títere terapéutico fue hace cerca de treinta años, su título era *Primer Forum de Psicotítere*, del grupo cubano *Ismaelillo*, lo leímos, nos asombró y lo guardamos cuidadosamente.

Después vinieron los juveniles años de titiritero donde con los muñecos en la mano, paladeamos las mieles y las hieles que el destino ofrecía (y nos ofrece todavía). Así, con el oficio y en el tiempo recorrimos los caminos y comenzamos a palpar la alegría, los quehaceres y también los sufrimientos de la gente. Los carenciados, enfermos o abandonados por la vida nos llevaron a recordar los orígenes primigenios de los titiriteros, quienes al igual que oficiantes de otras artes, han participado muy de cerca a los chamanes y a los sanadores de la tribu, para mantenerla en buenas condiciones físicas y psicológicas, además de aportarle conocimientos para su desarrollo espiritual y para mejorar su vida cotidiana.

Nos dimos cuenta que, nosotros, los titiriteros del presente, estamos predestinados a proseguir esa importante misión social, terapéutica y de servicio, y a aceptar con gusto ese superior designio a fin de unirnos a muchos otros que han realizado esa labor -con diferentes nombres, en diversas épocas y partes del mundo.

Así, retomamos los títeres, consultamos al corazón y tocamos varias puertas, entre ellas las de la Clínica Psiquiátrica de Maracay. Ahí fuimos recibidos con los brazos abiertos a los que sólo faltaba ponerles los

títeres. En el primer año la experiencia fructificó de inmediato (2005); con lo aprendido y con el apoyo del personal del *Museo de Arte Contemporáneo de Maracay*, pudimos organizar en ese museo (el más importante de la ciudad) una primera exposición de títeres elaborados por los pacientes, a la que se le dio el sugestivo nombre de *El Arte de Sanar*. Sin pretenderlo se logró también que alrededor de la exposición naciera el *Colectivo de Titiriteras y Titiriteros de Aragua*, quienes entusiastas apoyaron la iniciativa llevando sus muñecos a la muestra que duró varias semanas.

Desde el inicio, el grupo de titiriteros de la Clínica, que más tarde tomaría el nombre de *El Renacer de las Estrellas*, ha sido invitado a participar en diferentes eventos, entre ellos las *Jornadas de Salud Mental*, que año con año se realizan en la misma Clínica o en el *Festival Internacional Comunitario de Títeres de Aragua*. Para estas ocasiones el grupo presenta una sesión de títeres, una exposición o alguna charla, que ayudan a valorar los resultados fuera del contexto del Taller y a continuar con su sistematización.

Más allá de la labor que efectuamos durante dos o tres meses al año al interior de la Clínica, cuando somos invitados a otras ciudades como titiriteros profesionales hemos podido compartir la experiencia en varios centros académicos y culturales: la Universidad de los Andes y la Central de Venezuela, la Universidad Mayor San Simón de Cochabamba y la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; la Sociedad de Geografía, Historia, Literatura y Estadística de Tlaxcala, el Taller Internacional de Títeres de Matanzas, la Asociación de Artistas Aficionados de Lima, entre otros.

En los nueve años del Taller hemos tenido, como en todo, altas y bajas. En el 2013 se presentó parte del trabajo ante el *Colegio de Profesionales de Enfermería del Estado Aragua* y la *Comisión Científica de Educación Continua del Estado Aragua*; fue un evento muy importante para nosotros pues obteníamos el aval de una comunidad científica del estado venezolano donde vivimos, siete años después de haberlo iniciado. Aún hay mucho por hacer.

Los pacientes del mundo, dentro y fuera de las clínicas esperan a los hacedores de cultura, y nosotros tenemos en las manos un instrumento maravilloso de sanación: los títeres. Armonicemos pues, con los unos y con los otros nuestro efímero destino titiritero.

Alejandro durante una función infantil en la Clínica

Y continuará…

Indice de los artículos publicados en La Hoja del Titiritero

La Hoja del Titiritero nº 2
Los Títeres en Educación y Terapia:
- “Los tìteres una ventana al infinito”
de: Elena Santa Cruz
Docente - Títiritera

La Hoja del Titiritero nº 4
Círculo de amigos de los títeres para la educación y terapia:
- “El títere fuera del retablo”
La necesidad de compartir experiencias
de: Dillon, Guillermo Alejandro - Argentina
Títeres juglares LosEngañapichanga
gdillon@arte.unicen.edu.ar

La Hoja del Titiritero nº 5
Círculo de amigos de los títeres para la educación y terapia:
- Plástica y Títeres
de: Adriana Sobrero
Artista plástica - Titiritera

La Hoja del Titiritero nº 6
Círculo de amigos de los títeres para la educación y terapia:
- “Mini-Crónicas Titiriteras”
de: Silvina Waisman - Argentina

La Hoja del Titiritero nº 7
Círculo de amigos de los títeres para la educación y terapia:
- “La construcciòn en la adversidad: El acontecimiento teatral
en una sala de internación pediatrica”
de: Laura Copello

La Hoja del Titiritero nº 8
Círculo de amigos de los títeres para la educación y terapia:
- “Tìteres y terapia - Investigando en el
Instituto Internacional de la Marioneta”
por: Lic Guillermo Dillon

La Hoja del Titiritero nº 9
Círculo de amigos de los títeres para la educación y terapia:
- “Títeres en Geriátricos”
de: Clery Farina

La Hoja del Titiritero nº 13
Círculo de amigos de los títeres para la educación y terapia:
- S.O.S - China
Carta enviada por CAL - UNIMA

La Hoja del Titiritero nº 14
Círculo de amigos de los títeres para la educación y terapia:
- “Aproximación al Teatro de Papel y a sus Posibilidades Terapéuticas”
por: Ana Laura Barros
- “El Teatro de Muñecos como una Herramienta de Aprendizaje Mediado”
por Ana Maria Allendes

La Hoja del Titiritero nº 15
Círculo de amigos de los títeres para la educación y terapia:
- El Hospital de Clínicas receta "Jarabe de Risas"
por Mariana Monné

La Hoja del Titiritero nº 16
Círculo de amigos de los títeres para la educación y terapia:
- El Teatro de Muñecos en Terapia
por Ana María Allendes

La Hoja del Titiritero nº 17
Círculo de amigos de los títeres para la educación y terapia:
- El Arte de Sanar con Títeres
por Alejandro Jara Villaseñor
- Títeres y Marionetas: Pródigos en Terapias
por Clery Farina

La Hoja del Titiritero nº 18
Círculo de amigos de los títeres para la educación y terapia:
- A Magia da Ludoteca da Marionete na Saúde - Brasil 2009
- "Sala 404: Historias de Niñas y Niños Pacientes"
por Norma Bracho
- Festivales y Jornadas Educativas en Uruguay

La Hoja del Titiritero nº 19
Círculo de amigos de los títeres para la educación y terapia:
- A Magia da Ludoteca da Marionete na Saúde - Brasil 2009
- "Sala 404: Historias de Niñas y Niños Pacientes"
por Norma Bracho

La Hoja del Titiritero nº 20
Círculo de amigos de los títeres para la educación y terapia:
- El Títere no debe ser un instrumento para hacer imposición a los niños
Entrevista de Juan A.Valente a Yraima Vásquez

La Hoja del Titiritero nº 21
Círculo de amigos de los títeres para la educación y terapia:
- Títeres para Trabajo ante Cámara de Televisión
Apuntes sobre el Curso de Verano UNIMA - España, Tolosa 2010
por Jordy Valderrama, Becario de Perú

La Hoja del Titiritero nº 22
Círculo de amigos de los títeres para la educación y terapia:
- Juegos con títeres - Los niños como productores
por Elena Santa Cruz
- Reflexión de un Titiritero
por Jordy Valderrama

La Hoja del Titiritero nº 23
Círculo de amigos de los títeres para la educación y terapia:
- Títeres en la Escuela, Un Recurso Generador de Múltiples Aprendizajes
por el Prof. Lic. Daniel Tillería Pérez

La Hoja del Titiritero nº 24
Círculo de amigos de los títeres para la educación y terapia:
- Terapia a niños terminales de Cáncer y otras patologías
por el Teatro 4 Elementos
por Ana Maria Allendes Ossa

La Hoja del Titiritero nº 25
Círculo de amigos de los títeres para la educación y terapia:
- Títeres, Niños y Discapacidad, Al encuentro de una escuela creativa
Magíster Daniel Tillería Pérez

La Hoja del Titiritero nº 26
Círculo de amigos de los títeres para la educación y terapia:
- Testimonio de un Titiritero Discapacitado - Alexander Castiglioni.
Recopilación de Sergio Liberona y Ana María Allendes

La Hoja del Titiritero nº 27
Círculo de amigos de los títeres para la educación y terapia:
- Del Poder Mágico de los Títeres para Ablandar los Corazones
por Antonio José Gómez Acevedo

La Hoja del Titiritero nº 28
Círculo de amigos de los títeres para la educación y terapia:
- Invitación a los Interesados en la Educación y Terapia
a través del Teatro de Muñecos
por Norma Bracho

La Hoja del Titiritero nº 29
Círculo de amigos de los títeres para la educación y terapia:
- Indice de los artículos publicados en La Hoja del Titiritero

La Hoja del Titiritero nº 30
Círculo de amigos de los títeres para la educación y terapia:
- El Teatro de Muñecos como una Herramienta de Aprendizaje Mediado
por Ana Maria Allendes Ossa (en homenaje al Dr. Reuven Feuerstein)

La Hoja del Titiritero nº 31
Círculo de amigos de los títeres para la educación y terapia:
- En Voz Alta, Piden la Palabra los Títeres - Un acercamiento al viejo arte del trotamundo y sus muñecos
por Lic. José Ramón Fernández

Ver las antiguas Hojas

INVITACIÓN A LOS INTERESADOS EN LA EDUCACIÓN Y TERAPIA A TRAVES DEL TEATRO DE MUÑECOS

Estimados amigos,
En esta ocasión queremos abordar un gran desafío.
Les queremos hacer una gran invitación.
Nuestra querida amiga Norma Bracho, tuvo una maravillosa idea.
Nos mandó listado de libros y artículos sobre educación y terapia y queremos invitarlos a enriquecer esta gran idea.
Los libros y artículos enviados son:

Libros:

TÍTERES EN LA CLINICA O EL REGRESO DE LA PRECIOSA
Fernandez, Martha Yolanda
Buenos Aires, Lugar Editorial (1995)

CRECER JUGANDO: LA EXPRESIÓN CORPORAL Y EL NIÑO PEQUEÑO
Katz, R.
Quito: Mañana Editores (1991)

THE DREAMING SOURCE OF CREATIVITY: 30 CREATIVE AND MAGICAL WAYS TO WORK ON YOURSELF
Mindell, Dra. Amy (2005)
Portland, OR: Lao Tse Press (2005)

UNA PSICOTERAPIA POR EL ARTE - TEORIA Y TECNICA
Pain, Sara / Jarreau, Gladys
Editorial: Nueva Visión

LAS MARIONETAS DE ANDRÉ - CINCO AUTISTAS EN EL MUNDO
Kamran, Nazeer
Editorial Alba (2008)

PSICOTERAPIA EVOLUTIVA CONSTRUCTIVISTA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES, MÉTODOS Y TÉCNICAS TERAPÉUTICAS JUEGOS, IMÁGENES, DIÁLOGOS
Sepúlveda, María Gabriela / Alcaíno, Cristian, García, Gabriel
(Editores) Santiago, Universidad de Chile (2012)

TÍTERES Y MASCARAS EN LA EDUCACIÓN
Tilleria Pérez, Daniel
Rosario, Argentina: Homo Sapiens (2003)

TÍTERES EN LA ESCUELA
Villena, Hugo
Buenos Aires: Ediciones Colihue (1996)

Artículos:

Puppetry as a Diagnostic and Therapeutic Technique
Irwin, E. y Shapiro, M.
In I. Jakab (Eds.) Psychiatry and Art
Basel: Karger (1975)

The Use of Puppets in Understanding Children
Woltmann, A.
Mental Hygiene (1940) - 24, 445-458

The Use of Puppetry as a Projective Method in Therapy
Woltmann, A.
In W. Anderson and G. Anderson (Eds.)
An Introduction to Projective Techniques
New York: Prentice Hall (1951)

Spontaneous Puppetry as a Projective Method
Woltmann, A.
In A. Rabin and M. Harvards (Eds.)
Projective Techniques with Children
New York: Grune and Stratton (1971)

A esta lista, agregaremos para el próximo número, los artículos publicados hasta ahora, con la fecha y el N° de la Hoja en que fueron publicados.
Queda pues la invitación abierta para que podamos tener una amplia bibliografía al servicio de los interesados.
Un abrazo
Ana María Allendes

El círculo de amigos de los títeres para la educación y terapia está compuesto por:

Argentina:

Guillermo Dillón
Psicólogo, titiritero y músico. Docente de la Universidad de Tandil. Autor de numerosos artículos sobre educación y terapia.
Email: dillonguillermo@yahoo.com.ar
Sitio Web: http://www.enganiapichanga.8m.com

Elena Santa Cruz
Docente y titiritera, junto con trabajar con un grupo de profesionales con niños abusados sexualmente, trabaja con niños de la calle.
Pueden leer uno de sus testimonios en el Boletín La Hoja del Titiritero nº 2.
Email: babataky@yahoo.com.ar

Daniel Tillería
Profesor Nacional, Actor, titiritero, músico. Ha escrito "Los lenguajes del Arte en la escuela Especial", "Títeres y Máscaras en Educación inicial" y es coautor de otro.
Email: gadatipe@cablenet.com.ar

Laura Copello
Actriz, titiritera, docente de la Escuela Provincial de Teatro y Títeres de Rosario. Coordinadora del Espacio de Juego de la Sala deInternación Pediátrica del Hospital Provincial de Rosario.
Email: lauracopello@hotmail.com - laura@teatrodelamanzana.com.ar

Lic. Silvina Waisman
Directora Cía. Interactíteres
Email: silvinawaisman@gmail.com - Silvinawaisman@fullzero.com.ar

Clery Farina
Maestra normal y profesora de pedagogía de la Universidad Nacional de la Plata
Autora del libro "Teatro Vivo para una Escuela Viva".
Se especializó en títeres terapéuticos con la sicóloga Martha Fernández en el centro cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Email: clerymarionet@yahoo.com.ar

Brasil:

Elisabete Gil Bolfer
Representante Internacional y Directora de Marioneta y Salud de Brasil.
Email: betegilbol@gmail.com
Sitio Web: http://marionetesaude.blogspot.com

Chile:

Ana María Allendes
Docente de Teatro de Muñecos de acuerdo a la Teoría de la Mediación del Dr. Feuerstein.
Email: EducacionYTerapia@famadit.cl
Sitio Web: http://www.famadit.cl

César Parra
Titiritero que trabaja con niños en situación irregular en el Servicio Nacional de Menores en Chillán.
Email: vagabunndo@hotmail.com

Francía / Venezuela:

Norma Bracho
Titiritera venezolana que desenvuelve sus trabajos en Paris
Email: norbr@wanadoo.fr

Peru:

María Teresa Roca
Directora de Teatro Madero, dedicado a la problemática infantil.
Email: maderoteatro@gmail.com - maderoteatro@yahoo.com

Mario Herrera
Director de Títeres Antarita de Huacho Perú.
Email: mherrera91@latinmail.com

Uruguay:

Rasia Friedler
Directora General de la Fundación para la Promoción de Salud a través del Arte y el Humor.
Más detalles en el Sitio Web: http://www.saludarte.com.uy
Email: saludarte@netgate.com.uy
Gabby Recto
Psicóloga y Docente de la Universidad en Montevideo. Aplica los títeres en su especialidad.
Email: grecto@st.com.uy

Venezuela

Yraima Vasquez
Directora de la Cía La lechuza Andariega.
Realiza junto a Alejandro Jara, una incesante labor de docencia, investigación y difusión del títere como recurso artístico, didáctico y terapéutico.
Email: lechuzaandariega@hotmail.com
Alejandro Jara Villaseñor
Director Títeres “Tiripitipis”. Investigador, juglar, solista, trashumante que entrega parte de la herencia cultural que ha ido recabando en su camino.
Email: tiripitipis3@yahoo.com

Moravia Helena Carabaño
Terapeuta Integral Holística Dobla.
Apoyo físico y emocional a embarazadas, pacientes psiquiáricos, niños y adolescentes.
Email: moravia_helena@yahoo.es

Sitios de internet relacionados:

Unima Luxemburgo: http://members.tripod.com/~unimalu/index.html
Marionnette et Thérapie: http://marionnettetherapie.free.fr
Títeres juglares Los Engañapichanga: http://www.enganiapichanga.8m.com
Joanne Vizinni's Creative Arts Puppet Therapy: http://www.puppettherapy.com
Deutsche Gesellschaft für therapeutisches Puppenspiel: http://www.dgtp.de
Frankfurter Institut für Gestaltung und Kommunikation: http://www.puppenspiel-therapie.de
Associazione "Burattini e Salute": http://www.burattiniesalute.it
Institut für Therapeutisches Puppenspiel: http://www.puppenspieltherapie.ch

Becas

Florianópolis, 08 de fevereiro de 2015

À CAL - Comisión para América Latina de la UNIMA
A/C Srª Susanita Freire

Os cursos realizados neste verão, promovidos pela *Caixa do Elefante Centro Cultural de Projetos e Pesquisas*, com o apoio e o patrocínio da *CAL*, proporcionaram a oportunidade de um espaço investigativo e formativo localizado em Morro Reuter, interior da Serra Gaúcha/RS.

O *Espaço de Residência Artística Vale Arvoredo* é um projeto da companhia *Caixa do Elefante*, com o intuito de conciliar o desenvolvimento da arte do teatro de animação com a integração sustentável do homem com a natureza. Para tanto, estabelecer parcerias duradouras como esta com a UNIMA é de vital importância para o sucesso deste projeto, ainda em fase embrionária.

Lembramos que dois foram os cursos realizados:

- Curso 1 : Desdobramentos do corpo: técnicas ilusionais para autonomia ficcional no objeto animado", com a companhia Caixa do Elefante, de 05 a 11 de janeiro de 2015.

- Curso 2 : "Territórios Desconhecidos", com a Cia Lumbra e Clube da Sombra, de 23 a 30 de Janeiro de 2015.

Através do *Programa de Bolsas 2015 da CAL/UNIMA*, distribuimos 02 bolsas para o primeiro curso e 02 para o segundo curso, totalizando 04 bolsas oportunizadas para os sócios UNIMA com suas obrigações em dia.
As Bolsas consistiram em hospedagem, alimentação, materiais didáticos e translados de Porto Alegre- Morro Reuter- Porto Alegre (a passagem e gastos de viagem, de sua cidade até Porto Alegre foram por conta dos bolsistas). Após seleção feita pelos ministrantes dos cursos, tivemos:

Selecionados para Curso 1:
1) JÂNDI CAETANO DE MATOS - URUGUAI
2) JOANA VIEIRA VIANNA - PARAÍBA - BRASIL

Selecionados para Curso 2:
3) MARIA NOEL ALPUIN CABRERA - URUGUAI
4 ERNESTO JOAQUIN FRANCO RODRIGUES - URUGUAI

O curso foi amplamente divulgado através de blogs específicos, redes sociais (facebook) e mailing da companhia *Caixa do Elefante* e da companhia *Lumbra*, além da *CAL/UNIMA*. Todas as vagas foram preenchidas, totalizando 20 oficinandos (10 no primeiro curso e 10 no segundo). O trabalho de imersão apontou caminhos para descobertas pessoais e treinamentos que provocaram intensas reflexões sobre o fazer artístico de cada participante.

Os princípios da animação, praticados e analisados como capitais culturais da arte teatral, como sistema organizado de conhecimento técnico do ator e como potencialidades para elaboração dramatúrgica, foram enfatizados em ambos os cursos.

É difícil descrever todos os acontecimentos e como eles repercutirão no trabalho pessoal de cada artista ou coletivo, e cremos que somente o tempo nos mostrará com clareza. No entanto, temos esperança de que esta semente plantada com muito amor venha a crescer e transformar-se em frondosa árvore.

Importante é frisar que o trabalho realizado pelos ministrantes dos cursos e pela administração do projeto foram doados, uma vez que o valor obtido com os cursos manteve apenas suas despesas de custo. Tal iniciativa deve-se à expectativa de que este projeto possa vir a ser subsidiado através de outros projetos de formação e capacitação.

Em anexo enviamos fotos e alguns depoimentos dos cursos.

Agradecemos o esforço da CAL e de sua diretoria, empenhada no desenvolvimento de nossa arte, e manifestamos nossos sinceros votos de continuidade ao apoio de programas de formação.

Atenciosamente,

Paulo Balardim
Caixa do Elefante Teatro de Bonecos

ATENÇÃO!
a TENSÃO chama ATENÇÃO
ATENÇÃO, INTENSÃO e A-TENSÃO para direcionar a ATENÇÃO

por Joana Vieira, atriz, mestranda pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, contemplada pela CAL/UNIMA com bolsa integral para participar do curso
“Desdobramentos do corpo: técnicas ilusionais para autonomia ficcional no objeto animado”, no Vale do Arvoredo Espaço de Residência Artística pelo Grupo Caixa do Elefante - *Bolsista CAL/UNIMA*

Participei de uma imersão artística com o Grupo Caixa do Elefante, de 04 a 11 de janeiro de 2015, no Vale do Arvoredo, Morro Reuter, Rio Grande do Sul, Brasil. Foi uma experiência incrível, pelo contato com as pessoas, com a natureza e com o teatro de animação. A qualidade das pessoas, do espaço e da formação artística, fez com que esta experiência tenha sido muito intensa, e riquíssima; também, porque há uma complementariedade entre estes três itens.

As pessoas que participaram e ofereceram o curso, estão, de alguma forma, envolvidas com arte, e as experiências de vida, na multiplicidade de olhares, operam uma transformação. Os integrantes do Grupo Caixa do Elefante, principalmente Paulo Balardim e Carolina Garcia, que ministraram a oficina, além do inegável conhecimento em teatro, deixaram claro que o principal "conteúdo" é o afeto. Este princípio se aplica ao teatro e à vida: a qualidade está ligada ao cuidado. Cuidado que se tem com os detalhes, com o que se coloca em cena e com o que se aprecia no dia-a-dia: o que se come, o que se contempla, o que se pensa...

Com relação ao espaço, trata-se de um lugar incrível e muito bem cuidado, perfeito para um trabalho de imersão. A natureza, exuberante e acessível, com uma vasta área de mata preservada e um rio muito próximo, faz com que as pessoas se distanciem de suas preocupações rotineiras e do stress. O diferencial do espaço proporciona um estado de imersão, de "desligamento" do mundo quotidiano e ao mesmo tempo "re-ligamento" com a natureza.

Uma das primeiras coisas que fiz, no mesmo dia que cheguei no *Arvoredo*, foi tomar um banho de cascata, e que incluí na minha rotina diária, assim que acordava. Com as energias renovadas e organizadas para o trabalho, percebia estar em um estado mais atento e contemplativo, em contato com o divino, que é a própria natureza.

Percebo que o trabalho de formação artística proposto está relacionado com esta interação com a natureza e as pessoas, e também trata de um conhecimento específico de teatro, que foi abordado de forma dinâmica e divertida.

O curso "Desdobramentos do corpo: técnicas ilusionais para autonomia ficcional no objeto animado" tem como objetivo "a prática aprofundada de técnicas corporais do ator para a simulação de vida autônoma no objeto teatral animado, num trabalho de imersão artística".

Percebo que o curso cumpre com o objetivo que se propõe a realizar e o ultrapassa, ao proporcionar uma experiência única, não só de contato e interação com outros artistas e a natureza, mas também, na prática teatral.

Pude perceber que, para tornar crível a vida em um ser inanimado, primeiro é preciso ter consciência de como ela (a vida) opera em mim, no meu corpo. O sopro divino que me anima, é evidenciado na respiração, nos batimentos cardíacos, na forma com que me movimento, nas potencialidades e limites do meu corpo e na minha interação com o mundo. Da mesma forma, com uma observação mais detalhada aos impulsos orgânicos e emocionais, é possível fazer com que um objeto inanimado, aparentemente, possua vida, personalidade:

> O movimento do objeto animado deve ser portador de uma intensão (desejo, ação), consciência (um olhar que segue um movimento) ou um mínimo de vida biológica (respiração). O movimento associado à vida é imperativo. (BALARDIM, 2004, p.105).

Outro fator importante abordado no curso foi a observação das proporções e medidas existentes no corpo humano, estudo denominado *antropometria*. Ao analisar as proporções entre cabeça, membros, tronco, etc, é possível transpor tais proporções para qualquer forma que se proponha antropomorfa [(1)], seja um boneco bem estruturado ou um simples tecido. Importante também perceber a ação da força da gravidade, que no objeto, precisa ser simulada. Para isso foram realizados exercícios de *ponto fixo*.

Tendo consciência do que é necessário para que um o objeto teatral convença que possui vida, é importante criar uma expectativa e manipular a atenção do espectador, mostrando a ele o que precisa ser notado. Com este propósito, foram realizados inúmeros exercícios de foco e direcionamento de atenção. Pude perceber, nestes exercícios, a chave para as diversas possibilidades de interação com objeto teatral, na gradação da presença do animador em cena.

Sabendo que o animador sempre estará presente (mesmo quando encoberto), é possível trabalhar a atenção do público para que o foco da cena seja direcionado de acordo com o propósito da mesma, pois há momentos em que é interessante a relação ator-objeto ser notada; em outros, o foco deve estar no objeto, ou no ator, ou no espaço, ou na animação em si, ou no que a cena "pedir". O fato é que as possibilidades são inúmeras, e a consciência, para o ator, de onde está o foco de atenção, faz toda a diferença para a atuação e para a cena.

Nesse sentido, ao realizar exercícios onde o foco de atenção deveria estar no objeto, onde o ator deve buscar o máximo de *neutralidade*, ficou claro que qualquer *ruído* corporal comunica, qualquer tensão chama atenção. Cabe ao ator buscar um estado de relaxamento e atenção ao mesmo tempo. Nesse sentido, cabe ao ator buscar a melhor forma de manipular o objeto, de forma que ele necessite do menor esforço e tenha a maior precisão, pois na *ergonomia* da manipulação, quanto mais confortável, maior a invisibilidade.

Ainda com relação à ATENÇÃO, ela foi muito trabalhada, em jogos onde os participantes buscavam estar alerta, trabalhando a cooperação, a confiança (em si e no outro) e a concentração. Foi gerado com isso, um espírito de grupo, onde sabíamos que podíamos contar com cada um dos participantes, reconhecendo as diferenças e potencialidades de cada um. Esse vínculo formado na sala de ensaio, nas trilhas, nos banhos de cascata, na beira da fogueira, não se defaz. Ele fica evidente na manutenção dos laços e também no resultado cênico apresentado no último dia de curso.

Há uma integração entre ator, objeto e espectador, no ato da cena; um pacto, um acordo entre os três, onde cada um desempenha o seu papel. O papel do ator é o de tornar a cena mais crível, contribuir para que aquela ficção não se desmanche, pois que é sutil e efêmera. O papel do objeto é o de contribuir material e simbolicamente à cena e o papel do público, de completar a ficção com sua imaginação. A cena é o jogo, onde a magia acontece.

Tenho tentado relatar neste texto, de forma didática, um pouco da minha experiência, mas acredito que este esforço torna tudo um pouco estanque e dissociado, além de não contemplar tudo o que foi aprendido. Na realidade, o sentido da palavra *imersão* foi vivenciado de forma muito intensa. *Imergir*, no sentido de mergulhar e se deixar dissolver, integrar-se ao todo; quando se percebe que você é a natureza, você é o outro, você é o jogo e este nunca acaba, aí sim, nota-se que algo se transforma profundamente.

A dimensão do tempo se modifica, por mais que exista a convenção cronológica e a rotina de trabalho. Algo se dilata quando eu posso, em dez minutos, renovar minhas energias em um banho de cascata: estes minutos reverberam por horas. Como a semana vivida, tenho certeza, reverberará por anos em minha vida. Fui revitalizada, com o afeto das pessoas, com a energia do espaço e com a potência do teatro.

Bibliografia:
BALARDIM, Paulo: *Relações de Vida e Morte no Teatro de Animação* - Edição do Autor, Porto Alegre, 2004

(1) Antropomorfo: quando o boneco tem a forma aproximada à do ser-humano

---

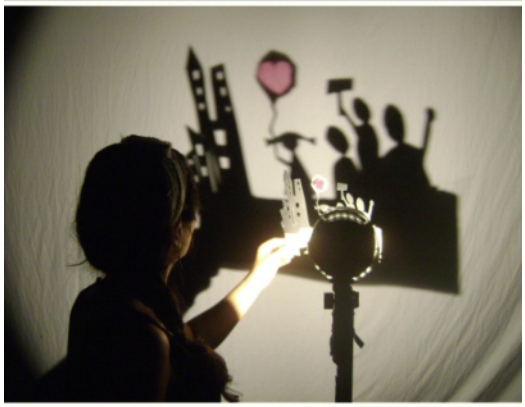
Macondo

por Jândi Caetano

Nossa!! Como escrever tudo o que aprendemos e sentimos, tinha que ser um Gabriel Garcia Márquez, foi muita coisa vivida nesta semana. Quem sabe se tivéssemos um questionário para ajudar a lembrar de tudo seria mais fácil. Memória... Terminal Rodoviário de POA, todo tempo Andre Susin sentado a 5 metros e não me toquei que ele ia para o mesmo lugar, parecia um turista alemão. No caminho com todos dentro da furgoneta já sentia que ia rolar algo lindo. Quando chegamos um sorriso enorme estava nos esperando debaixo de um bambuzal amarelo era a Carol, depois conheci o restante do Grupo, Paulo, Viviana, Fabiana e Fabiola. Nos acomodamos em um espaço maravilhoso antes tivemos que escutar a lista de cuidados que se deve tomar neste bosque mágico; aranhas gigantes de 200 anos, macacos bugios que andam em grupo e que tem como armas sua própria matéria fecal, cachoeira que se transformam em rios de pedras e um casal de cachorros apaixonados um pouco bizarros, como dizia um mundo mágico que podia ser parte de Macondo de Gabo.
O curso, foi todos os dias, 6:45am na porta do refeitório onde eu me encontrava com Andre Susin, Joana e como índios íamos direto a cachoeira que estava uns 70mts antes enfrentávamos as aranhas e os largados e serpentes, alguns dias outros se juntavam.
Depois do maravilhoso café da manhã, massajes, estiramento e logo os jogos, cada dia os jogos iam se agrupando e sendo acrescentado com outros jogos que aos poucos sem notar, chegávamos a um resultado, algo que eu não podia imaginar que se podia em tão pouco tempo, Concentração, Ponto Fixo, Coro, Confiança Grupal, Atração / Repulsão, Improvisação, Animação de objetos de corpos e de bonecos. Muita coisa junta em tão pouco tempo, mas tudo com uma didática muito descontraída e solidária éramos um grupo consistente, parecia que fazia anos que estacamos juntos.
Tudo o que aprendi em estes dias me vai servir não somente para o meu grupo de teatro de bonecos, como para outras disciplinas que estou involucrado. Tenho muito para agradecer, pois tudo foi entregue de corpo e alma, não fiquei com nenhuma dúvida sem ser respondida. Gênios, todos e todas, que davam e recebiam o curso.
Me sinto parte desta família. Infelizmente não posso expressar tudo o que sinto com as letras pois falta muita coisa, por agora tenho muito para poder multiplicar aqui em Montevideo com outros sejam de teatro de bonecos ou de Tango ou Arquitetura. Excelente Curso.
Saudades.
Jândi Caetano

Habitar la Penumbra...

por Noel Alpuin y Ernesto Franco “Territorios desconhecidos” curso de vivencia en teatro de sombras.
Vale Arvoredo, enero 2015. *Bolsitas CAL/UNIMA*



Queremos agradecer a la CAL/UNIMA y a Caixa de Elefante por la oportunidad de recibir la beca, y felicitar la inteligencia de quienes propician y producen estas maravillosas formas de aprender y multiplicar el arte de los títeres. El acceso a este tipo de becas es una de las pocas posibilidades con que contamos en Uruguay para cursar un proceso de aprendizaje profesional y de alta calidad artística. Por los que además de agradecidos, nos sentimos comprometidos a fomentar y apoyar estas iniciativas. Confiamos en que ese fluido intercambio que se da año a año, genere las condiciones para la realización de actividades similares, que apunten a la profesionalización del trabajo titiritero en Uruguay.

Es difícil escribir sobre una experiencia de aprendizaje que aún sigue removiendo muchas cosas dentro de la cabeza y el corazón. Ese es, suponemos, el primer gran logro de este curso: la conmoción, lograr conmoverte. Es destacable el afinadísimo trabajo dentro del aula de los dos principales referentes: Alexandre Favero y Fabiana Bigarella, sombristas de una calidad humana y una profundidad artística admirable. En el espacio de la penumbra, misturan con pulso de alquimista, la mítica oscuridad del brujo, la practica científica de la psicología grupal y la pedagogía de la alegría que guarda el juego creador. En ese proceso nada queda al azar, el conocimiento es la única forma para moverse libremente en el territorio oscuro. En ese sentido la Compañía Lumbra ha concretado, a partir de una rigurosa sistematización de su trabajo, una metodología de creación, una forma de jaula, *gaiola* sin puerta ni trancas denominada Cineflux, que constituye una herramienta valiosísima a la hora de pensar un proceso de creación para teatro de sombras.

La vivencia implico un involucramiento total con la propuesta por parte de todo el grupo. Los diferentes orígenes, edades e intereses de los participantes generaron un grupo tan diverso como comprometido.
Todos traíamos una idea, sueño, deseo o pesadilla, algún dibujo o bozeto y la ansiedad de echar luz sobre todo lo que pudiéramos.

Fuimos advertidos desde el comienzo que en la penumbra los tiempos son otros, el espacio es otro, y las personas también comienzan a ser un poco otras, tal ves porque la sombra continua siendo construida con el mismo material con que fue creada hace millones de años: oscuridad. Viajar hacia las historias que guarda nuestra sombra, es una tarea nada sencilla, y que contiene como todo lo que se trama en penumbras, algo riesgoso. El clima de trabajo y la guía de los profesores fue la mejor para transitar ese proceso de manera armónica y altamente productiva.

Nos quedan las ganas de profundizar los conocimientos en futuros encuentros, la expectativa de incorporar el lenguaje de las sombras a nuestro que hacer titiritero y un cariño enorme por todas las personas con las que convivimos durante la vivencia, sentimientos de gratitud y solidaridad.

Residencia:
La residencia artística en Vale Arvodero además de una experiencia inolvidable es una instacia muy importante de aprendizaje sobre convivencia y encuentro tanto con los compañeros como con la propia naturaleza del lugar, cuyo poder potencia la vivencia creativa. El equipo todo, desde que uno llega hasta que uno se va, esta ahí para ayudar, compartir y acompañar. Todos los detalles desde el más ínfimo al más necesario están cuidados y preparados por el equipo de trabajo y producción. Todo está a disposición, pero nada se desperdicia o sobra, la optimización de los recursos materiales y humanos torna sustentable el lugar, aportando a un clima de profundización del conocimiento y no de consumo de informaciones.
La alegría y el compromiso de todo el equipo generan un sentimiento de pertenencia que dejan, dentro de uno, las ganas de volver siempre.

Intento varias veces imaginar
la caverna
intento
pero no puedo.
Ese lugar asociado a lo primario.
Pronto muy pronto
Me desconciertan los detalles:
No visto un abrigo de oso
ni siento el miedo a las fieras salvajes.
Sin embargo a cada día que avanza el curso
el sentimiento colectivo
Es realmente igual a entrar en un territorio desconocido.
Allí no se ingresa como a una caverna.
Él desciende sobre ti
se instala a tu alrededor.
Te cubre como eso que los antiguos
Llamaban la “Gran Sombra”,
la Noche.

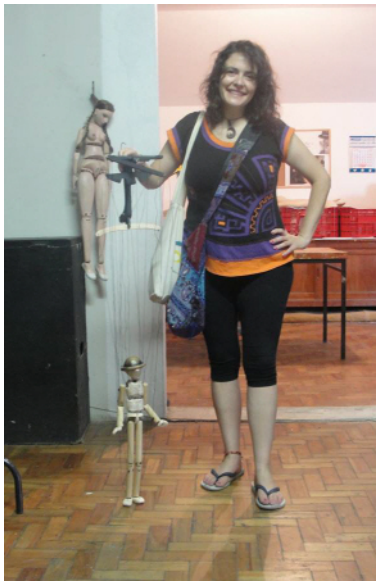
Fragmento del diario de VIVENCIA
Ernesto

Sombra
luz
miedo.
Encuentro con mi oscuridad
encuentro con los otros y con el juego más primitivo.
Sombra
imprevisible
indescriptible
in-visible
¿Porque será que no recuerdo la primera ves que te vi?

Fragmento de diario, reflexión del primer día de trabajo.
Noel

Informe Oficina dictada por "Pigmalio Escultura Que Mexe"

por Rosana Lopez



El taller tuvo una duración de dos semanas, jornadas desde las 9 a las 18 hs, mañanas abocadas a la manipulación y las tardes a la construcción.
Cada alumno construyó su propio personaje, bajo la consigna de "anti héroe" cada marioneta tomó una característica particular que definía su personalidad, fue de mucho crecimiento ver como cada alumno, resolvió formalmente cada personaje para transmitir esas características.
El sistema de articulaciones y comando que trabaja Pigmalião es muy particular, permite lograr movimientos y expresiones totalmente realistas. Conseguimos construir marionetas con acciones de verdaderos humanos en miniatura.
Con nuestros personajes en mano, primero en pares experimentamos la vinculación en escena de marionetas, para luego montar una muestra final donde se vinculaban todos los personajes, bajo la dirección de Eduardo Felix.
La experiencia fue maravillosa, desde el hostel brindado por la CAL UNIMA, sencillo, impecable y con una atención sumamente amable hasta el profesionalismo, la generosidad y el cariño de cada integrante de Pigmalião.
La compañía "Pigmalião Escultura que mexe" tiene una estructura muy bien organizada donde cada integrante es responsable de diferentes áreas, lo que fue de gran importancia para el taller - oficina ya que en cada duda que surgió sabíamos perfectamente a quien recurrir lo que hizo que los tiempos se optimizaran y cada minuto se aprovechara al máximo.
Los compañeros que tomaron el taller fueron parte fundamental en la riqueza de esta experiencia, cada uno de ellos profesionales con mundos tan diversos como valiosos.

Se presentó para mí en el comienzo una barrera que fue el idioma, ese obstáculo fue sorteado al muy poco tiempo gracias a la paciencia y el cariño de maestros y compañeros.
El tiempo libre fue utilizado para visitar otras compañías de bonecos, el trabajo con títeres que se hace en Belo Horizonte es maravilloso!
Contamos a lo largo del taller con las marionetas de Pigmalião, pudimos investigar sobre manipulación con trabajos de un nivel excepcional, también tuvimos a nuestra disposición bibliografia de diferentes partes del mundo sobre trabajo con marionetas, fue para mí una oportunidad única de conocer y disfrutar ediciones de libros increíbles.
GRACIAS a mis compañeros de taller-oficina, GRACIAS Pigmalião, GRACIAS a la Comisión para América Latina de Unima por dos semanas de un crecimiento que supero por miles mis expectativas, ahora en Mendoza proyectando nuevas marionetas para seguir dando vida a este arte milenario y maravilloso de los seres hilados.

Rosana Lopez
Compañía " Con el alma en un hilo" 22 (Argentina)

Uma experiência muito intensa

Informe de Carolita Borba

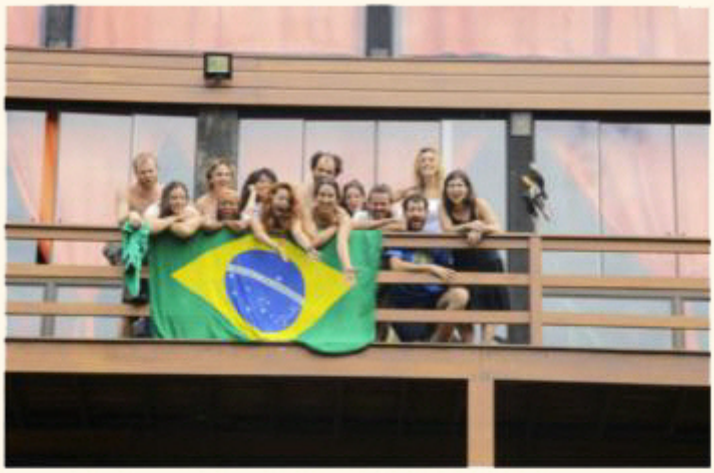
Foi uma grande oportunidade, para mim, ter recebido essa bolsa da Comissão para América Latina de Unima. Fui muito bem recebida pela Cia "Pigmalião Escultura Que Mexe". Pude aprender muito nesse tempo que passei com eles. Pude ver de perto os bonecos da Cia, um trabalho incrível, minucioso. O grupo todo foi muito generoso em compartilhar suas técnicas de construção e detalhes de seus processos de criação.
Aprendi a projetar, a usar ferramentas que nunca havia experimentado, e que tinha um certo receio em usar (serra de fita, lixadeira elétrica, furadeira), e ir, pouco a pouco, ganhando confiança e vendo a madeira ganhar forma. Gostei muito da metodologia usada, de, a partir de um jogo definido de construção de personagens, perceber a possibilidade de criarmos bonecos únicos, com personalidade, dos mesmos materiais, técnicas semelhantes e de uma mesma escala.
Além da construção, também fizemos um intenso trabalho corporal, fundamental para o ator/manipulador, trabalho diário de alongamento e aquecimento (especialmente para as mãos) para trabalharmos com técnicas de manipulação de objeto (tecido), boneco de manipulação direta, além do boneco de fio.
A abordagem envolveu estudos dos movimentos, da expressividade, e das diversas possibilidades de relações entre atores, bonecos e público. Adorei a forma como a vivência foi administrada, de modo que interagíssemos com todos e trabalhássemos em grupos, aumentando as possibilidades de relação. Foi uma experiência muito intensa e ampla, sou muito grata por isso.

Carolita Borba

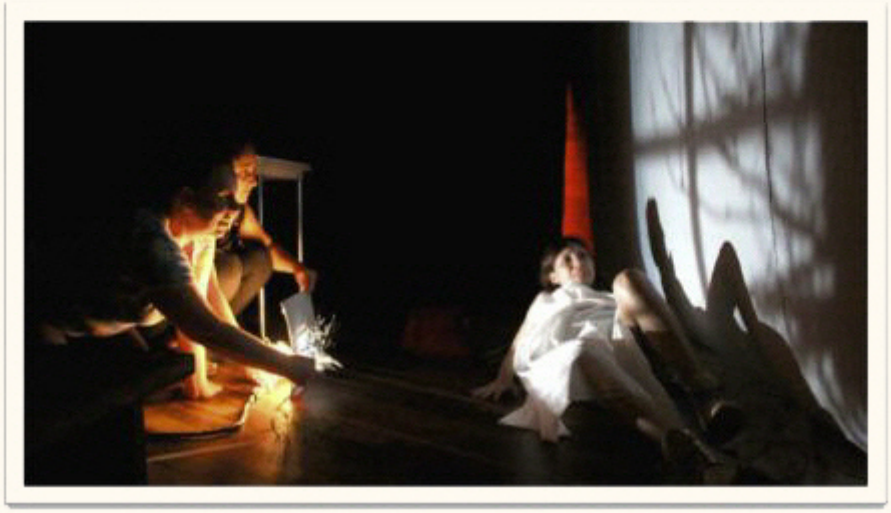
Fotos

Curso 1 - Desdobramentos do Corpo

Fotos: Roger Lisboa



Curso 2 - Territórios Desconhecidos
Fotos: Roger Lisboa



Notícias sobre os cursos

Site http://www.caixadoelefante.com.br
Data: 05 de Dezembro de 2014

PETROBRAS

apresenta

Quem Somos | Espetáculos | Cursos | Galeria | Caixa do Elefante Teatro de Bonecos | Projetos | Outras Atividades | Contato

Resultado dos Contemplados com a bolsa CAL/UNIMA para os Cursos de Verão 2015.

05.12.2014

Resultado dos contemplados com as bolsas distribuídas pela CAL - Comisión para América Latina/UNIMA para os cursos de verão 2015

DESDOBRAMENTOS DO CORPO - de 05 a 11 de Janeiro de 2015

- IÂNDI CAETANO DE MATOS - URUGUAI
- JOANA VIEIRA VIANA - BRASIL

TERRITÓRIOS DESCONHECIDOS - de 24 a 30 de Janeiro de 2015

- ERNESTO JOAQUIN FRANCO RODRIGUES - URUGUAI
- MARIA NOEL ALPUIN CABRERA - URUGUAI

Parabéns aos contemplados!

APOIO:

CAL Comisión para América Latina | UNIMA

PATROCINIO:

PETROBRAS

Últimas

30.01.2015 — Curso de Verão 2015 Territórios Desconhecidos, ministrado pela Cia Teatro Lumbra teve seu encerramento no dia 30 de Janeiro de 2015 Em continuidade ao programa de formação artística e técnica de ... Leia+

27.01.2015 — Websérie Na Trilha do Elefante inicia segunda temporada - 14º episódio já está no Canal do YouTube Neste mês inicia a segunda temporada da Websérie NA TRILHA DO ... Leia+

08.01.2015 — Desdobramentos do Corpo: técnicas ilusionais para autonomia ficcional no objeto animado, em ação Nesta semana, de 05 a 11 de janeiro, está acontecendo o curso Desdobramentos do Corpo, ... Leia+

02.01.2015 — O 13º episódio da websérie Na Trilha do Elefante registra as atividades em 2014 da companhia - Episódio traz também uma mensagem de boas festas da Cia Caixa do Elefante O último episódio de 2014 da websérie Na Trilha do Elefante reúne ... Leia+

Site http://www.caixadoelefante.com.br
Data: 08 de Janeiro de 2015

Desdobramentos do Corpo: técnicas ilusionais para autonomia ficcional no objeto animado, em ação

08.01.2015

Nesta semana, de 05 a 11 de janeiro, está acontecendo o curso Desdobramentos do Corpo, ministrado por Paulo Balardim e Carolina Garcia, da Cia Caixa do Elefante.

As aulas acontecem em regime de residência intensiva e integram o programa de formação artística e técnica de formação do ator do teatro de animação patrocinado pela **PETROBRAS** e apoiado pela **CAL - Comisión para América Latina de la UNIMA** (Union Internationale de la Marionnette).

O curso contempla 10 vagas e participam artistas de vários lugares do mundo:

1. ANDRÉ DE SOUSA MACEDO – Foz do Iguaçu/PR
2. ANDRÉ TIAGO SUSIN – Caxias do Sul/RS
3. ANNA HUBERT – Paris/FRANÇA
4. CARMEN LÚCIA DOS REIS LIMA – Porto Alegre/RS
5. FABIANA FERREIRA RESENDE – Curitiba/PR
6. JANDI CAETANO DE MATOS – Montevidéu/URUGUAI (Bolsa CAL/UNIMA)
7. JOANA VIEIRA VIANA – PARAÍBA (Bolsa CAL/UNIMA)
8. MARIA DA PENHA DE SOUZA – Rio de Janeiro/RJ
9. SOFIA VILASBOAS – Porto Alegre/RS
10. TERESA HELENA DE SOUSA NUNES – Cuiabá/MT

Confira algumas imagens:

Últimas

30.01 2015
Curso de Verão 2015: Territórios Desconhecidos, ministrado pela Cia Teatro Lumbra teve seu encerramento no dia 30 de janeiro de 2015
Em continuidade ao programa de formação artística e técnica de ...
Leia+

27.01 2015
Websérie Na Trilha do Elefante inicia segunda temporada - 14º episódio já está no Canal do YouTube
Neste mês inicia a segunda temporada da Websérie NA TRILHA DO ...
Leia+

08.01 2015
Desdobramentos do Corpo: técnicas ilusionais para autonomia ficcional no objeto animado, em ação
Nesta semana, de 05 a 11 de janeiro, está acontecendo o curso Desdobramentos do Corpo, ...
Leia+

02.01 2015
O 13º episódio da websérie Na Trilha do Elefante registra as atividades em 2014 da companhia - Episódio traz também uma mensagem de boas festas da Cia Caixa do Elefante
O último episódio de 2014 da websérie Na Trilha do Elefante reúne ...
Leia+

Site http://www.caixadoelefante.com.br
Data: 30 de Janeiro de 2015

Curso de Verão 2015: Territórios Desconhecidos, ministrado pela Cia Teatro Lumbra teve seu encerramento no dia 30 de Janeiro de 2015

30.01.2015

Em continuidade ao programa de formação artística e técnica de formação do ator do teatro de animação, dos dias 24 a 30 de Janeiro de 2015, a **Caixa do Elefante Centro Cultural de Projetos e Pesquisas e a Cia Teatro Lumbra** realizaram mais um Curso de Verão **"Territórios Desconhecidos: Práticas e estudos sobre a linguagem do teatro de sombras contemporâneo"**

O curso é patrocinado pela **Petrobras** e conta com o apoio da CAL - Comissión para América Latina de la UNIMA (Union Internationale de la Marionnette). As aulas aconteceram no Espaço de Convívio Artístico Vale Arvoredo, em Morro Reuter (RS) sob a coordenação da **Cia Teatro Lumbra de Animação e Clube da Sombra**, com o objetivo de promover vivências para a sensibilização dos sentidos com o escuro, o silêncio, o espaço e o tempo.

Através da imersão artística, os ministrantes Alexandre Fávero e Fabiana Bigarella propuseram como foco a investigação da linguagem do teatro de sombras como uma forma, um gênero que se desdobra em distintos conhecimentos transversais, complementares e não só como a mera reprodução de técnicas tradicionais do teatro de sombras.

Participaram do curso:

CARMEM LÚCIA DOS REIS LIMA – Porto Alegre/RS
CAROLINE BORBA DA ROCHA – Rio de Janeiro/RJ
CHARLES MAURÍCIO KRAY – Porto Alegre/RS
ERNESTO JOAQUÍM - Montevideu/URUGUAI (Bolsa CAL/UNIMA)
LETÍCIA CARMEN DE SOUZA FERNANDES MOREIRA - Belo Horizonte/MG
MAGALI HELENA DE QUADROS - Caxias do Sul/RS
MARIA NOEL ALPUIN CABRERA - Montevideu/URUGUAI (Bolsa CAL/UNIMA)
RAQUEL MÜTZEMBERG – Cuiabá - MT
SIMONE RODRIGUES DE ALMEIDA – Brasília/ DF
TÊMIS NICOLAIDIS – Porto Alegre/RS

Últimas

27.01 2015 — Websérie Na Trilha do Elefante inicia segunda temporada - 14º episódio já está no Canal do YouTube
Neste mês inicia a segunda temporada da Websérie NA TRILHA DO ...
Leia+

08.01 2015 — Desdobramentos do Corpo técnicas ilusionais para autonomia ficcional no objeto animado, em ação
Nesta semana, de 05 a 11 de janeiro, está acontecendo o curso Desdobramentos do Corpo, ...
Leia+

02.01 2015 — O 13º episódio da websérie Na Trilha do Elefante registra as atividades em 2014 da companhia - Episódio traz também uma mensagem de boas festas da Cia Caixa do Elefante
O último episódio de 2014 da websérie Na Trilha do Elefante reúne ...
Leia+

09.12 2014 — 12º Episódio da web série Temporada na França marca o 1º ano da websérie Na Trilha do Elefante 12º ...
Leia+

CURSOS DE VERÃO 2015

Cursos ministrados pelas companhias CAIXA DO ELEFANTE Teatro de Bonecos, de 05 a 11 de janeiro de 2015 e LUMBRA Teatro de Sombras, de 24 a 30 de janeiro, em Morro Reuter, Rio Grande do Sul.

Patrocínio:

Apoio:

Recomende isto no Google

INSCRIÇÕES ABERTAS

Em meio ao exuberante cenário da Mata Atlântica, na Serra Gaúcha, com toda a infraestrutura para garantir o conforto dos participantes, a *Caixa do Elefante Centro Cultural deProjetos e Pesquisas* propõe dois encontros de formação artística e técnica norteados pelo intenso convívio em regime de residência intensiva.

Os encontros, divididos em dois cursos, ocorrerão em janeiro de 2015 e abordarão a formação prático-teórica do ator do Teatro de Animação, integrando a sensibilização dos sentidos, o aperfeiçoamento criativo da mente e do corpo e o contato com a natureza, proporcionando uma vivência repleta de estímulos, emoções e significados aos participantes.

Curso 1 - "Desdobramentos do corpo: técnicas ilusionais para autonomia ficcional no objeto animado", com a companhia Caixa do Elefante, de 05 a 11 de janeiro de 2015.

Curso 2 - "Territórios Desconhecidos", com a Cia Lumbra e Clube da Sombra, de 24 a 30 de janeiro de 2015.

LOCAL: Espaço de Convívio Artístico Vale Arvoredo - Morro Reuter/RS, perto de Stª Maria do Herval, Gramado e Canela.

A companhia Caixa do Elefante é patrocinada pela PETROBRAS.

Os cursos contam com o apoio da CAL - Comisión para América Latina de la UNIMA (Union Internationale de la Marionnette).

Páginas

- Início
- CURSO 1 - Desdobramentos do corpo
- CURSO 2 - Territórios Desconhecidos
- INFRAESTRUTURA DO LOCAL
- LOCALIZAÇÃO
- VALOR DOS CURSOS E INSCRIÇÃO
- FOTOS
- ESPAÑOL
- ENGLISH
- FRANÇAIS
- Programa de Bolsas (Becas) 2015 da CAL UNIMA - Comisión para América Latina
- RESULTADO DA SELEÇÃO BOLSAS CAL/UNIMA 2013
- RESULTADO DA SELEÇÃO BOLSAS CAL/UNIMA - 2014
- PROGRAMA DE INTERCÂMBIO E DIFUSÃO CULTURAL - MINC

Blog: http://www.valearvoredo.wordpress.com

Publicado em 6 de dezembro de 2014

← Anterior

Editar

Resultado dos contemplados com as bolsas CAL/UNIMA para os Cursos de Verão 2015

Resultado dos contemplados com as bolsas distribuídas pela CAL-Comisión para América Latina/UNIMA para os cursos de verão 2015.

DESDOBRAMENTOS DO CORPO – de 05 a 11 de Janeiro de 2015

- JÂNDI CAETANO DE MATOS – URUGUAI

- JOANA VIEIRA VIANA – BRASIL

TERRITÓRIOS DESCONHECIDOS – de 24 a 30 de Janeiro de 2015

- ERNESTO JOAQUIN FRANCO RODRIGUES – URUGUAI

- MARIA NOEL ALPUIN CABRERA – URUGUAI

Parabéns aos contemplados!

APOIO:

ABTB UNIMA BRASIL CAL COMISIÓN PARA AMÉRICA LATINA UNIMA

PATROCÍNIO:

BR PETROBRAS

Siguiendo las huella del títere tradicional

por Sergio Murillo (vicepresidente de la UNIMA Colombia y titiritero de El Baúl de la Fantasía)

Introducción

Desde que regresé a Colombia le he dado vueltas a cómo escribir mi experiencia vivida en la Escuela de Verano, que organizó la UNIMA Federación España, UNIMA Euskal Herria y el TOPIC en Tolosa, España; así que decidí hablar del aprendizaje que cada taller me dejó, más allá de las técnicas aprendidas y las metodologías expuestas en clase, rehuyendo de hacer un resumen de las clases. Haré especial énfasis en los talleres dictados por Chris Geris y Salvatore Gatto, porque son los más pertinentes para un proyecto que estamos realizando en este momento con El Baúl de la Fantasía.

Antes de comenzar, quiero agradecer a la CAL-Comisión para América Latina de UNIMA por brindar estas becas para titiriteros latinoamericanos que creemos que la formación es la herramienta principal para fortalecer este arte.

Enseñanzas de vida

Inocencia y creatividad

El taller de Rene Baker, sin dudarlo un sólo momento, fue el que más superó mis expectativas, pues a pesar de que no trabajamos con mi compañía el tema de títeres en la pedagogía, ni en terapia, me amplió la manera de abordar los títeres. De forma muy generosa nos abrió sus brazos, para brindarnos sin límite lo que ella sabía de la relación de títeres y pedagogía.

Su taller principalmente trató de cómo podemos estimular la imaginación de los niños en el aula para acrecentar sus capacidades de lenguaje y por ende las maneras de percibir la realidad. Me encantó como el títere puede ser usado por los niños para que digan cosas que ellos no son capaces de decir, por ejemplo cuando han sido víctimas de abuso. También fue alucinante ver cómo con los títeres bocones podemos ayudar a los niños con problemas de lenguaje a mejorar la pronunciación de las palabras.

La manera clara y sencilla de explicar de Rene, enamoró a todo el alumnado, sus ejercicios tan dinámicos y creativos detonó una multiplicidad de ideas que podemos utilizar en las aulas con los niños, para jugar y ampliar sus capacidades imaginativas, motoras y cognitivas. La enseñanza más grande de la maestra, fue la manera tan humilde, sencilla y profunda de acercarse a los títeres y a los alumnos.

Vida después de la vida: crónica de un místico titiritero

El taller más espiritual y apasionante fue el del maestro Chris Geris, quien nos enseñó a ser como dioses y transmitir nuestra energía a unos pequeños bloques de madera para que tuvieran vida. Fuera de todo el despliegue técnico y artístico, que nos brindó generosamente, quiero resaltar varias enseñanzas muy valiosas que me dejó este maestro entre las que se encuentran: 1) el compromiso del titiritero con el público, 2) la relación mística que se genera cuando se hacen títeres y 3) el reto de hacer títeres en la calle.

Chris, desde hace más de cuarenta años se ha dedicado a descubrir el límite de la madera.

Comenzó realizando muebles y escalera, pero no le daba una satisfacción, por lo cual decidió estudiar arte y empezó a construir instrumentos musicales; a pesar de estar más cerca a lo que buscaba, no le daba aún la suficiente satisfacción para dedicarse a ser lutier. Sin embargo, cuando estaba investigando en libros sobre instrumentos antiguos, encontró una imagen detonante, que sería la brújula que seguiría como artista. Vio una ilustración de un músico que tocaba una flauta y un tambor, y a su vez con sus piernas animaba una marioneta; le alucinó la idea de poder hacer dos tipos de interpretaciones a la vez: una con instrumentos musicales y otra actoral con una marioneta. Fue tal su fascinación que comenzó a investigar más sobre este tipo de marionetas que se llaman “plansjet”. Nunca vio a nadie que lo hiciera, así que el junto con su esposa Mieke, decidieron volverle a dar vida a este tipo de teatro popular.

Recuperando la música, instrumentos y títeres de la época medieval, salieron a la calle con un poco de incertidumbre de lo que podría ocurrir con el público. Sin embargo después de terminar la pequeña obra, Chris vio en el rostro de las personas una expresión viva, de éxtasis, que nunca antes había visto cuando había hecho muebles por encargo. Chris, se interesó tanto en este tipo de vínculo que creó con el público, que decidió ampliar su obra con nuevos números de música y bailes con títeres.

Sin mayores pretensiones y sin saber cómo, comenzaron a tener una fuerte acogida en el mundo de teatro, especialmente en el de los títeres, llevando sus espectáculos a muchas partes de Europa. Así como los antiguos artista de la Comedia del Arte, Chris comenzó ganándose la vida en la calle, lo cual para él es lo más difícil que puede existir, pero lo más gratificante. Según él, producir un espectáculo para un teatro, no tiene tanto riesgo para el artista, pues el público paga su entrada, entra, se sienta, aprecia y por lo general se queda hasta el final de la obra ya que ha pagado por verla.

En cambio en la calle la gente es libre, no ha pagado por ver ningún espectáculo, y sin embargo cuando se encuentran con uno, se enganchan, crean un vínculo con la obra y con el artista, abriendo un espacio en su afanosa cotidianidad para disfrutar del arte; es un constante riesgo para el artista callejero mantener un buen espectáculo, pues depende de eso su sobrevivencia; debe saber crear una reacción, enamorar al transeúnte cuyo propósito está alejado del arte.

Para él, el arte popular ha sido muy importante porque lleva consigo un mensaje, una crítica a la sociedad, pero a su vez una manera distinta de acercarse a la realidad, ya que los títeres pueden decir la verdad en la calle sin ser censurados, cosa que no ocurre con las personas. La música y los bailes con títeres que realiza Chris en algún momento de la historia fueron prohibidos por la iglesia católica.
Para él presentarse en la calle es un hecho mágico, donde desconocidos entran en el círculo estético que el artista propone y todos disfrutan, generándose un vínculo efímero pero a la vez duradero.

Para Chris es un misterio inexplicable cómo el artista logra impregnar de vida a unos pequeños personajes de madera. Explica que esa capacidad de dar vida procede de Dios. Según el maestro, la historia de los títeres, sus orígenes tuvieron una relación muy profunda con el mundo ritual, y sobre todo con el tema de la muerte. Todo este tipo de rituales en occidente fueron condenados por emperador romano Constantino, quien decidió establecer como religión del Imperio Romano al Cristianismo, prohibiendo así todos los juegos y rituales que existían de marionetas.

Más adelante en el siglo XII, San Francisco de Asís, viendo la ignorancia que reinaba en el pueblo y que la gente no entendía las misas en Latín, decidió pedirle permiso al Papa, para hacer una obra sobre la Navidad con actores, para que la gente se acercara de otra manera a la religión y a Dios, el cual fue concedido. El primer año fue un éxito, sin embargo para el siguiente año no hubo mujer alguna que pudiera representar a María, así que San Francisco decidió cambiar a los actores por marionetas al estilo de los Pupi Sicilianos. El éxito fue tan grande que decidió la iglesia comenzar a celebrar la Navidad con marionetas en toda Europa; incluso según Chris, algunos sacerdotes promovieron la utilización de las marionetas para explicarle a sus feligreses algunas historias bíblicas.

Cuando sucede esto, la gente vuelve a tener la libertad de jugar con títeres y es en Italia donde posteriormente se más se fortalece éste arte. Los juglares y artistas itinerantes se convirtieron en la única forma para el pueblo de recibir una forma de conocimiento diferente al establecido por la iglesia.

Para Chris su trabajo sigue teniendo el mismo propósito de hace varios siglos y es brindarle a las personas otras formas de entender la realidad a partir de una experiencia mística que se da entre artista, títere y público.

Irreverencia y anarquismo: el estúpido inteligente

Aproximadamente hace unos doce años, cuando yo iniciaba mi carrera como titiritero vi un espectáculo de Pulcinella, tenía un ritmo frenético, una musicalidad absurda y un espíritu hilarante; quien estaba detrás de esos pequeños y alocado títeres de madera era Salvatore Gatto. Desde ese momento quedé enamorado del teatro de títeres popular y sobre todo de ese arquetipo del loco que encierra Pulcinella. Desde entonces alucinaba con la posibilidad de aprender este tipo de teatro.

Desde hace un año comencé a investigar las raíces del teatro de títeres popular y aprendí que a lo largo de la historia se han creado personajes con distintas fisionomías y particularidades, cada uno relacionándose de manera diferente con el cosmos, dependiendo del área geográfica, cultura y contexto histórico, en el que haya nacido, pero lo que hay en común es que todos estos personajes tienen un espíritu libertario y rebelde, críticos de lo socialmente establecido, fustigadores de las injusticias y simbolizan a los oprimidos.

En mi investigación me encontré con personajes tales como: “Pulcinella” (Italia), “Punch” (Inglaterra), “Don Cristóbal” (España), “Kasperl” (Alemania), “Dom Roberto” (Portugal) “Vasilache” (Rumania), “Jan Klaassen” (Holanda), “Karagöz” (Turquía), “Guiñol” (Francia), extendiéndose por América Latina creando personajes tales como: como “Benedito”, “Cassimiro Coco”, “João Redondo” (Brasil), y “Manuelucho Sepúlveda: la mera astilla remediana” (Colombia), personaje que desde 1944 había muerto. Así que decidí traerlo a la vida de nuevo, pasando un proyecto al Ministerio de Cultura de Colombia para crear un espectáculo, el cual fue aprobado.

Era para mí un reto esta empresa, pues no había maestro ni nadie que siguiera haciendo espectáculos con Manuelucho, así que el taller con Salvatore Gatto, me cayó como anillo al dedo, pues tanto Pulcinella como Manuelucho comparten un arquetipo de personalidad, un género teatral, una técnica y un espíritu de teatro callejero y popular.

Salvatore, anarquista e hijo de la tradición de la guarattele napolitana, inició su clase diciendo que él no nos enseñaría nada, que tendríamos que robarle su conocimiento. Y así fue que durante los días de taller los estudiantes no dudamos en halarle la lengua para que nos revelara sus secretos y él de manera generosas nos los fue entregando.

Así aprendimos a utilizar la lengüeta (bueno, no todos lo lograron), a construir los títeres, animarlos y a adquirir el ritmo trepidante de los cachiporrazos.

Creo que tan solo seis clases fueron la punta de un gran iceberg, que ahora quiero descubrir.

Para mí, el haber aprendido a utilizar la lengüeta es un gran logro, pues es tener un objeto mitológico en mi boca, un don entregado para poder decir la verdad sin ser juzgado, es la máscara de la voz[1], bajo la cual me puedo esconder para ser escuchado.

Después del taller con Salvatore, para mí, Pulcinella representa energía desborda, personaje que camina con paso resuelto, un viajero sin fronteras que se transforma su apariencia en cada cultura y país. Peregrino sin rumbo fijo, sin necesidad de querer encajar en una sociedad enferma que busca coartar las libertades personales, libre de cualquier juicio, al margen de cualquier prohibición. Este personaje es la locura primigenia, donde sólo existe la acción, no la intención. Es irreverente y sin ataduras, por lo cual le se atreve a decir la verdad a quien se le atraviese por su camino, es un estúpido inteligente que sabe dejar en ridículo las instituciones sociales más “firmes” de nuestra sociedad.

1) Ésta definición de “máscara de la voz” se la escuché en el 2012 a Bruno Leone, cuando participábamos en el “Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda” en Tlaxcala, México

---

Escuela de Verano de Unima 2014

Informe de Rafael Brozzi

Entre el 30 de junio al 7 de julio de 2014, se realizó la Escuela de Verano de Unima 2014, donde tuve el honor de poder asistir a tres talleres muy interesantes que están fuertemente relacionados con el teatro de muñecos.

El primero de ellos, fue impartido por la inglesa **René Baker** en un interesante curso como es “El Títere y el Alfabetismo”, donde debo destacar la presencia de jóvenes estudiantes para profesor y también profesores y profesoras, que buscaban una manera diferente para llegar a sus alumnos. El profesionalismo de René es notable, nos da herramientas sencillas mediante los títeres, para obtener el resulta esperado, de forma sutil, como llegar a obtener lo que queremos del alumno con nuestro mediador, el títere.

Técnicas de acercamiento, confianza y juego, todo esto mezclado del carisma, simpatía y por sobre todas las cosas, respeto, que caracteriza a René como educadora.

El segundo de estos talleres, fue realizado por el mismísimo Chris Geris, un genio en la talla de madera y en la construcción de la marioneta tradicional flamenca. Con un riguroso desafío, lograr construir manos, pies, cuerpos y la cabeza de una marioneta, en tan solo ocho días.

Entregándonos paso a paso, destalle a detalle, cada uno de sus conocimientos, dándonos alternativas, los pro y los contra de cada una de ellas. Las herramientas, el cuidado y el respeto que requieren, el manejo de una gubia, como se guarda, cual es el proceso de afilado y cuando requiere de él.

Realmente un trabajo muy completo y detallado, con una metodología rigurosa del trabajo y un esquema inamovible.

El tercero es el de Savatore Gatto, un maestro del títere tradicional italiano, con 34 años haciendo a Polichinela. Salvatore Gatto o Polichinela?, nunca sabía quién era quien o cual era cual, vivía constantemente en la duda, si fue Salvatore o el mismísimo Polichinela que hablaba por Salvatore.
Un personaje napolitano de tomo y lomo, no habla español….ni le interesa, el dice que habla español… pero que la gente nunca le entiende, entonces por eso no lo habla jejejeje!. En el taller con Salvatore, aprendimos a fabricar nuestra propia lengüeta y cómo manejarla para no ser ingerida.

Nos habló del porque Polichinela tiene ese comportamiento y de su historia. Luego intentamos representar parte del trabajo que el realiza. Un Trabajo que requiere de mucha práctica.

Quiero destacar, que todos estos talleres han sido posible, gracias a la organización de la Unima Federación España, Unima Euskal Herria y e TOPIC Centro Internacional del Títere en Tolosa y gracias también a la Comisión para América Latina, que nos sirve entre otras cosas, como intermediario para lograr que año a año, el titiritero pueda ampliar su campo de conocimientos y obtenga nuevas ideas de como poder hacer un trabajo mejor acabado.

Y no quiero dejar fuera de estos agradecimientos a Idoya Otegui y su grupo de trabajo, que son fenomenales.

Gracias..
Informe de Rafael Brozzi

Títeres, Festa e Conhecimento em Matanzas - Cuba

Valmor Níni Beltrame - Brasil

A cidade de Matanzas - Cuba foi palco de inesquecíveis acontecimentos no período de 19 a 27 de abril de 2014, por ocasião do 11º Taller Internacional de Títeres e Reunião do Comitê Executivo da UNIMA. Seus moradores e visitantes de mais de 20 países desfrutaram simultaneamente de espetáculos teatrais, cursos, oficinas, exposições, conferências e, sobretudo, congraçamento e troca de conhecimentos.

A mostra de espetáculos brasileiros

Ampla e diversificada, possibilitou perceber o avançado nível de elaboração técnica e artística do Teatro de Animação hoje produzido na Ilha e em diversos países. Do Brasil, Chico Simões, do Mamulengo Presepada apresentou o nosso já conhecido *O Romance do Vaqueiro Benedito*; e Osvaldo Gabriele e seu Grupo XPTO apresentou *Lorca - Aleluia Erótica*.

O público pode assistir a duas manifestações artísticas que dão a dimensão da diversidade do teatro de animação produzido no Brasil.

Se Chico se insere dentro das nossas tradições, Gabriele mostra um teatro contemporâneo que dialoga com as outras artes se apropriando de diversas expressões artísticas. Foi muito bom ver dois trabalhos com propostas tão diferentes contagiar as plateias cubanas.

Bonecos da Peça La niña que riega la albaaca
Exposição Títeres para todas las estaciones
Matanzas, Cuba

Espetáculos cubanos
Eu poderia "passear" pelos espetáculos provenientes de diversos países presentes no evento, porém este não é o espaço adequado para isso. Gostaria somente de manifestar minha grata surpresa ao ver a qualidade dos espetáculos cubanos que participaram do Taller. Falo apenas de alguns trabalhos como *El Patico Feo*; Burundanga; *Alícia en busca del conejo blanco*, do Teatro de las Estaciones; *Gris*, do Teatro Tuyo; *El solar de Villafañe*, do Guigñol de Guantánamo; *Tres, somos Tres*, do Teatro Papalote; *Romance em charco seco*, do Teatro La Proa. Destaco nestes espetáculos o elevado nível técnico do trabalho dos atores e atrizes. É visível a sólida formação atoral dos cubanos, quase todos oriundos da Faculdade de Teatro da Universidad de las Artes, situada em Havana.

Chico Simões - Mamulengo Presepada, Brasília

Comissão de Formação Profissional
Participei também da reunião da Comissão de Formação Profissional, da qual faço parte. A reunião aconteceu no Balneário de Varadero, sob a coordenação de Tito Lorefice (Argentina) seu atual presidente. Além das discussões sobre o Programa de Bolsas e sua ampliação para estudantes de teatro e marionetistas decidimos lançar, em 2015, uma edição da Revista Móin-Móin, inteiramente dedicada a Pedagogia do Teatro de Formas Animadas. A sugestão, entusiasticamente defendida por Irina Niculescu, pretende realizar ainda, colóquios sobre o referido tema em alguns países da Europa e Américas. Nós, Irina, Tito e eu, já estamos trabalhando nesta iniciativa.

Burundanga - Teatro de las Estaciones, Cuba Rubén Darío Salazar, diretor; e as personagens Lola Flores e Celia Cruz, interpetadas pelas atrizes Marybel Garcia Garzón e Sara Miyares

Espaço Teórico Freddy Artiles
Móin-Móin Nº 11 - Revista de Estudos sobre Teatro de Formas Animadas
O Ciclo de Conferências, denominado Espaço Teórico Freddy Artiles, aconteceu diariamente na sede da Asamblea Provincial, ou seja, no Plenário da Assembleia Legislativa de Matanzas. É curioso pensar que naqueles dias os Deputados cederam lugar para que as discussões sobre teatro de títeres fossem ali efetuadas. Foram seis tardes proveitosas, com discussões teóricas, relato de experiências, lançamento e apresentação de livros e revistas.

No dia 23 de abril, quarta-feira, fiz a apresentação da Móin-Móin Nº 11 - Revista de Estudos sobre Teatro de Formas Animadas, que tem como tema central: Teatro de Títeres na América Latina. Destaquei que, dentre as diversas motivações que estimularam a escolha do assunto estão questões como: o que faz com que nós que fazemos teatro de animação na Região estejamos tão separados, tão distantes? Por que nos conhecemos tão pouco? Por que conhecemos e estudamos mais o teatro feito nos Estados Unidos e na Europa do que o produzido na América Latina? É possível falar em *identidades* na perspectiva de buscar compreender o que temos em comum e o que nos diferencia na prática do teatro de animação? Como nos vemos como artistas e intelectuais? Como convive o teatro de bonecos tradicional, ainda vivo em certos países, com o teatro de animação contemporâneo? Existem mudanças significativas no modo de criação dessa arte?

A abrangência territorial, a complexidade dos diferentes contextos sociais e culturais, as peculiaridades com que esta arte é produzida nos Continentes (América do Sul, América do Norte, América Central e Caribe); e as diferentes abordagens de temas suscitados pelas questões anteriormente levantadas exigiram a definição de um recorte temático: *crises e transformações no teatro de títeres na América Latina*. O propósito da revista é refletir sobre as diferentes maneiras como esta arte é produzida nos países de língua latina; identificar mudanças na poética dos espetáculos que, certamente, refletem o contexto social em que essa arte é produzida; analisar tensões como tradição e contemporaneidade; discutir a presença do ator animador na cena e seus desdobramentos, bem como a urgência na recuperação da memória desta arte.

Nesta edição Nº 11 reunimos dezoito artigos provenientes de 13 países: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, México, Peru, Porto Rico, Uruguai, Venezuela e Brasil. Possivelmente este é o dossiê mais completo sobre Teatro de Títeres na América Latina. Desconhecemos a existência de publicação com esse conjunto de textos refletindo de modo rigoroso e abrangente sobre este tema.Foi importante evidenciar as iniciativas da Comissão para América Latina - CAL, da Union International de la Marionnette - UNIMA, atualmente sob a presidência de Susanita Freire (Brasil), que, desde o ano de 2004, publica regularmente o Boletim Eletrônico *La Hoja del Titiritero*. A *Hoja* cumpre indispensável tarefa de agregar os titeriteiros e informar os acontecimentos relevantes sobre a arte dos títeres no Continente.

Teatro de Animação Brasileiro

Na palestra que proferi, quis apresentar de modo sintético e objetivo, dois aspectos do Teatro de Animação Brasileiro: 1 - as evidentes transformações pelas quais nossa arte vem passando no Brasil desde o final do anos de 1980; e alguns procedimentos no processos de criação de espetáculos na cena titeriteira do nosso país.

No aspecto relativo às transformações do nosso teatro destaquei:

A - A fundação da Brasileira de Teatro de Bonecos - ABTB, UNIMA Brasil, em 1973, e as oportunidades criadas para a reflexão, a formação proporcionadas durante cursos, festivais e diversas ações organizadas pela nossa entidade em várias regiões do Brasil, com o apoio de diferentes organismos estatais. Evidenciei a importância da publicação das Revistas Mamulengo entre os anos de 1973 até 1989.

B - A apresentação de espetáculos de alta elaboração técnica e artística de muitos grupos de teatro com trabalho contínuo atuando em diferentes regiões do Brasil colaboram de modo eficaz para criar uma imagem positiva dessa arte.

C - Mais recentemente, as atividades relacionadas à pesquisa e à formação, tais como a inclusão de disciplinas sobre Teatro de Animação em diversas Universidades públicas do Brasil e as publicações acadêmicas que resultam de pesquisas ali realizadas.

Estes aspectos somados e interligados têm ajudado a sofisticar técnica e artisticamente os espetáculos de teatro de animação e colaborado para esta arte mais reconhecida.

Processos de criação de espetáculos

Quanto aos processos de criação de espetáculos também três modalidades que, mesmo não sendo as mais frequentes, são visíveis no trabalho de grupos de teatro:

a) a recriação do regional/popular - A apropriação de elementos da cultura regional/popular na montagem de espetáculos de teatro de bonecos não é fenômeno recente. Desde os anos 60/70 essa prática é muito comum. Alguns elementos que nortearam a criação de espetáculos naquela época ainda hoje são utilizados, como por exemplo, a recriação de lendas, folguedos e falares do povo. Desde então, os espetáculos que se mantêm vivos e provocam alguma repercussão são os que ao invés de transpor expressões populares para o palco, as recriam, reinventam, incluindo elementos que tornam o espetáculo universal, ampliando as fronteiras do seu sentido e compreensão regional. O novo nesta prática reside no fato de contribuírem para o fortalecimento de identidades, ultrapassando os limites do que se poderia configurar como espetáculo baseado na cultura local, como algo pitoresco ou exótico.

b) a dramaturgia desconstruída ou a cena fragmentada - Este procedimento nasce do desejo de rompimento com as convenções de representação e construção do enredo. Para estes grupos, já não interessa o modelo clássico que repousa sobre a evidente clareza de informações da narrativa, que devem ser além de explícitas, coerentes, completas já no início do texto. Neste tipo de proposta interessa oferecer poucas informações, estimulando o espectador a fazer seu quebra-cabeças, cujas peças são dadas aos poucos, possibilitando a ele ir formando seu quadro, compondo com seu imaginário. A ideia de que o espectador pode, ele mesmo, a partir de estímulos apresentados criar uma narrativa própria, conta principalmente com o seu envolvimento emocional no espetáculo.

O trabalho da construção dramatúrgica consiste em percorrer outro caminho, diferente, tendo um tema central como princípio norteador. Nega-se o texto racionalista, a ideia de que o conhecimento e a experiência significativa só é possível através do pensamento lógico, do discurso e do intelecto.

c) as intertextualidades - Outra faceta que caracteriza uma nova forma de criação do espetáculo pode ser definida pelas intertextualidades. Trata-se de um procedimento que busca, em fontes existentes, os dados e elementos que fazem parte do texto ou da cena. Do ponto de vista da dramaturgia, consiste em recolher trechos de textos de diversos autores, nem sempre textos dramáticos, e que postos numa disposição dão um novo sentido, às vezes, diferente da intenção com que foram originalmente criados. A unidade temática é formatada pelo dramaturgo ou diretor que, ao utilizar material já existente assume a posição de "coletor", e com frequência usa o recurso da colagem e negligencia o encadeamento lógico de ideias.

Frisei que tais facetas que caracterizam alguns processos de criação de espetáculos são cambiantes, estão em permanente movimento e não raro se interpenetram, podendo estar às vezes mais, às vezes menos visíveis.

Enfim, ter recebido a bolsa da Comissão para América latina foi um privilégio porque me permitiu conhecer um pouco do teatro de títeres cubano, de outros países da América latina presentes como Bolívia, México, Nicarágua, Venezuela e Argentina; permitiu-me conhecer importantes personalidades do nosso teatro e com elas dialogar sobre nossos sonhos, desejos, problemas e perspectivas.

“Vivência no teatro de sombras” 2014 (Morro Reuter, Rio Grande do Sul, Brasil)

Rodrigo Hernández Sandoval - México D. F. a 08 de febrero de 2014

Mi asombro por recibir la beca es ahora muy pequeño comparado con el de la experiencia del curso que ahora atesoro. La asistencia a este proceso creativo colectivo se fue de las manos. Qué bueno es cuando las expectativas son rebasadas por lo vivido.

Después de un viaje por varios cielos a la hora indicada se nos recogió a varios de los asistentes al curso. Así pude conocer de camino a Morro Reuter a los primeros compañeros de esta aventura, entre ellos Luiz Paulo Barreto, Deborah Finocchiario y a Antonio Perra; Tu Fagundes, Tatiana Souza y a Cleomir Alencar.

Bienvenida en Vale Arvoredo

Llegamos luego de un viaje entre charlas, curvas y sonrisas a la Residência Artística Vale Arvoredo de Caixa do Elefante, quienes promovieron el mencionado curso. El recibimiento fue hecho por nuestros anfitriones que por días nos atenderían de manera incomparable, Paulo Balardim y Carolina Garcia que incluyó la presentación de los trabajos de los asistentes al curso de Desdoblamientos del Cuerpo.

Así conocimos después a quienes nos impartirían el curso, Alexandre Fâvero y a Fabiana Bigarella, ambos de la Compañía de Teatro Lumbra. Pronto también conocimos a quienes completarían el grupo del curso de Teatro de Sombras, Mani Torres, Alice Ribeiro - ambas presentaron un acto de animación con una títeres que cantaba para cerrar la bienvenida - y por último Cecilia Bruzzone procedente de Uruguay.

Después de la despedida a los asistentes del curso que nos precedió se nos acomodó a nosotros en las distintas estancias que nos tenían preparadas para los días venideros, la Casa Azul y la casa “Pachanga”.

Los primeros días nos preparamos en “iniciarnos” en el mundo de las sombras. Juegos como los de la gallinita ciega nos permitieron adentrarnos en la oscuridad, a la vez que constantemente recibíamos aspectos teóricos del teatro de sombras. Nos enteramos por parte de Alexandre y de Fabiana que el origen del empleo de las sombras para narrar historias tienen la edad del ser humano mismo y que ahora no sólo es empleada como una forma de entretenimiento y arte, si no como una terapia, ya que Fabiana es psicóloga de formación y se ha especializado en la sombraterapia.

Nos dejaron en claro Fabiana y Alexandre que la diferencia con otras artes escénicas está en la “actitud escénica”. Se extendieron con ejemplos prácticos y teóricos durante todo el curso, pues por dar un ejemplo, los denominados sombristas, tienen que estar todo el tiempo pendientes del “punto cero” entre la luz y el espacio de proyección ya que su actuación es la mayoría de las veces detrás de la pantalla.

Los convidados

Otras de las ideas compartidas desde la experiencia y la experimentación constante de los miembros de Lumbra es el tipo de elementos que necesitamos para realizar el teatro de sombras. Los cuales son determinantes para su efectiva presentación ante un público, tales como el espacio propicio para generar la oscuridad necesaria para direccionar la o las luces, otorgar el tiempo necesario de lectura para que los espectadores comprendan las imágenes que el sombrista proporciona a su espectador; siempre innovar la presentación para que con una ligazón de sorpresas la narrativa no decaiga.

Por lo anterior nos quedó claro a los asistentes del curso el por qué el teatro de sombras es perfecto para contar historias míticas o épicas, pues al dominar su lenguaje se pueden emplear símbolos para lograr efectos también subconscientes en quienes observan la representación.

Maestría en las sombras, Alexandre Fâvero

Llegó el momento de emplear las nuevas herramientas y comenzar a preparar nuestro trabajo con el cual nos presentamos antes del último día.
Quiero decir algo aquí muy importante. Las clases se impartían a medio día donde se atajaban las dudas y se preparaba lo que vendría mirando el atardecer, pues luego la siguiente clase se dictaba cuando eran las 6 de la tarde.

Tanto Alexandre como Fabiana nos aclararon desde la primera vez que hablaron al grupo, que necesitábamos las sombras de la noche para poder avanzar entre ellas y así sólo emplear la luz necesaria para los ejercicios.

Fueron noches con mucha luz, aprendimos a reconocer nuestra sombra, a hablar con ella, a que interactuara con otras y sobre todo la escuchamos preparándonos para decir con nuestro cuerpo lo que ella tenía decir.

Pero la sombra individual se convirtió a la vez en la sombra colectiva, la música, los demás compañeros, las indicaciones de Alexandre y de Fabiana; todo sirvió para que en el último de los ejercicios de preparación previos a nuestro proyecto personal, descubriéramos el universo paralelo que se abre cuando la oscuridad invade. Se abrazó la ausencia de luz, se abrió la puerta interior, se proyectaron luego así las sombras.

Nos preparamos para tratar de domar el arte. Todos optamos por recurrir a nuestro imaginario, a nuestro bagaje cultural y mística interior. Ya que Fabiana y Alexandre nos pedían a los diez integrantes que realizáramos nuestros rituales personales para inspirar nuestras sombras, convenimos en hacerlo con resultados que a cada uno nos reveló parte de nuestra oscura esencia.

Fue un ritual colectivo finalmente el que todos hicimos nuestra parte. Cada quien se convirtió en una sombra que abarcaba con su manto al siguiente, al de junto, al de enfrente; una comunión sin precedentes se estableció en todos nosotros sin proponérnoslo. Nadie hablaba de este suceso, sólo lo experimentábamos al pasar las horas. Fue un acto de bondad para con nuestras sombras, las que recobramos de nosotros mismos y que luego nos permitieron relatar sus historias.

Hubo quien coleccionó niños, existió alguien que se hizo pequeña en un mundo fantástico, hubo ojos aterradores que persiguieron; los árboles corrieron y nacieron mariposas y monstruos. La vista se perdió para luego recuperarse, las moscas tomaron por asalto el cielo y el fénix logró una escena incendiaria hasta que llegó el diablo de la lujuria. Así empezaba en realidad la cosecha de sombras nuestra última noche juntos.

Tu Fagundes

No puedo decir que con el día llegó la despedida. Realmente no lo puedo hacer, no es un aferrarme a concluir que se terminó un proceso de aprendizaje y que comienza uno de práctica de lo aprendido. Me he quedado allá en Morro Reuter y he regresado de allí con sus sombras, con su luz, con sus habitantes durante los días del curso.

Luiz Paulo Barreto y Rodrigo Hernández

Si cabe un agradecimiento en esta carta, creo que sería forzar el espacio en que escribo.
Por eso el agradecimiento se aglutinará sin miramientos de qué va antes o después.

A: UNIMA(s), en general, México, Brasil, Latinoamérica, Susanita Freire, los títeres y los titiriteros del mundo, del presente y del pasado; Víctor Navarro (México) y su piedra angular pachanguera, Fabiana, Alexandre, Viviana Schames, Ana Luiza Bergman, Sonia Velloso, Juan Zapata (Colombia), Roger Lisboa, Carolina y Paulo, todos con su corazón amante de las artes.

A la cachoeira, al río, a la tierra roja y a los árboles de distintos verdes, a los cantos nocturnos que no se me van de la mente, entre la espesura envolviendo Vale Arvoredo y dentro de la Casa Azul o en el Refectorio… a la luz y a la sombra.

La Comisión para América Latina de UNIMA y el **XI TALLER de MATANZAS**, Cuba, agradecen a los 19 artistas latino americanos que enviaron propuestas muy interesantes y de alto nivel, para participar del XI TALLER del 19 al 27 de abril 2014.
Becarios elegidos para participar del XI Taller de Matanzas 2014 - Cuba

Mamulengo Presepada - espectáculo: "O Romance do vaqueiro Benedito" con **Chico Simões** - Socio ABTB / UNIMA Brasil
Charla sobre: La Fabulosa história da Génesis del Mamulengo, según Januario de Oliveira, o mamulengueiro Jinú, adaptada por Hermilo Borba Filho e recontada por Chico Simões o de "Como la verdad anda por dentro de la mentira".

Grupo Tiripitipis - espectáculo: "Leyendas de un Titiritero Antiguo" con **Alejandro Jara** y **Yraima J Vásquez** - Socios UNIMA Venezuela
Conferencia - espectáculo: "Títeres Milenarios de Mesoamérica" por Alejandro Jara.
Charla animada: "Titeroterapia, nueve años de títeres espontáneos en la Clínica Psiquiátrica de Maracay, Venezuela con Yraima J Vásquez.

Nini Beltrame, prof. UDESC - Socio ABTB - UNIMA Brasil
Propuesta de Charla/Disertación y presentación de la Revista Móin-Móin 11, especializada en teatro de formas animadas y titeres, dedicado este número a América Latina, con textos en español.
Distribución de revistas para las bibliotecas de Cuba.

El Tenderete - espectáculo:" Los 3 Pelos de Oro del Diablo" con **Armando Samaniego Canive** - Socio UNIMA México
Espectáculo para niños con titeres de mesa confeccionados con material reciclado, después del espectáculo el público conversa con el titiritero y los niños con los personajes.

La Comisión para América Latina de UNIMA agradece la participación de muchísimos artistas titiriteros de los Centros UNIMA de América Latina que han mostrado interés haciendo inscripción para las Becas que ofrecemos.

Los Becados y Talleres son: **Cecília Bruzzone** (UNIMA Uruguay) - *Desdoblamientos del Cuerpo* (Cia Caixa do Elefante) de 20 a 24 de Enero de 2014

Rodrigo HS (UNIMA México) - *Vivencia en el Teatro de Sombras* (Cia LUMBRA) de 25 a 29 de Enero de 2014

Las Becas comprenden, hospedaje, alimentación y curso, además del traslado de Porto Alegre a Morro Reuter, en la sierra Gaucha. Los becarios deben entrar en contacto con los organizadores de los cursos para saber los detalles.

Susanita Freire - CAL UNIMA

Pigmalião Escultura que Mexe y la **Comisión para América Latina de UNIMA** comunican
Organizado por el grupo Pigmalião Escultura que Mexe , en Belo Horizonte, Brasil
"***Taller Intensivo de Construcción y Manipulación de Marionetas de Hilo***"

Fueron seleccionados los Becarios para el Taller que se realizará del 13 al 25 de Enero de 2014.

- Guillermo Rodrigues (UNIMA Uruguay): Beca integral: Taller y hospedaje en Minas Hostel

- Edgar Hernán Moreno (UNIMA Colombia): Beca del Taller

- Tamara Couto (UNIMA Uruguay): Beca del Taller

- Jandi Caetano (UNIMA Uruguay): Beca del Taller

Felicitamos a los seleccionados y esperamos se comuniquen confirmando que aceptan la Beca, en estas condiciones.

Nos despedimos deseando a todos un Feliz 2014

Susanita Freire - CAL UNIMA

Cartas de Becarios

Leer las cartas que han escrito los Becarios en los años anteriores

---

BECAS COMISION DE INTERCAMBIO CULTURA DE LA UNIMA

Presidente: Angel Casado - ver la pagina: http://www.unima.org/uniS146.htm

AYUDAS PARA ASISTENCIA A FESTIVALES

La Comisión de intercambio cultural ha creado una extensa Red de Festivales que ofrecen su colaboración para facilitar la asistencia de socios de Unima (y estudiantes) interesados en conocer la organización, programación o características de dichos festivales.

Les invitamos a descubrir la información sobre los festivales que integran esta red y las condiciones necesarias para asistir a los mismos.

Las plazas son limitadas, motivo por el cual los interesados deben solicitar a la Comisión de Intercambio cultural las becas con antelación.
Tambien, pueden leer cartas de becarios que describen todo el interes que encontraron en este programa.

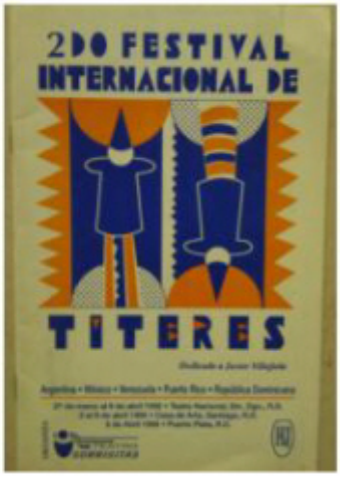
Información y Condiciones Lista de Becas Disponibles Cartas de Becarios y Noticias

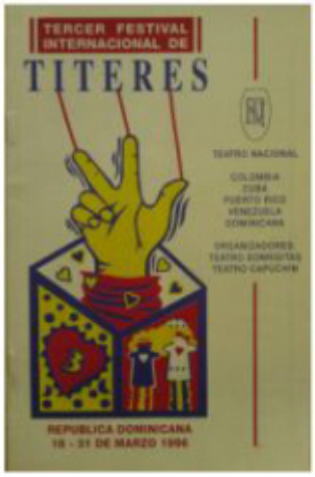
Dossier

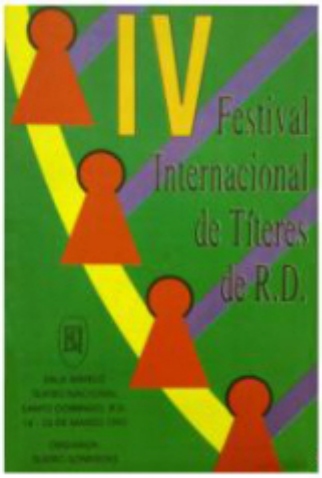
Títeres de Viento, de Mar y de Tierra en Dominicana

por Ernesto López
¡Niñas, niños!
¡Público en general!
Nuestra historia comienza así.

Por el mar azul y caribe, llegaron a esta isla los primeros aborígenes llamados taínos. Tintinando por el archipiélago en ágiles e informales objetos de navegación llamadas canoas, descubrieron esta nueva tierra a la cual nombraron Quisqueia o Quisqueya (gran tierra madre). Y llegados de inmediato comienza el hombre a contar sus días y noches, su andar, sus dudas, su vida en los muros de las cuevas dejando pictografías y petroglifos, también en el uso de materiales como: madera, algodón, piedra, barro, hueso recreando sus deidades o cemíes [1].
Así los Taínos fueron el germen de la expresión de luz, de sol y sombras. Así los Taínos dejaron sus mitos y leyendas, sus dioses y su paso en la tierra que perdura en el tiempo. Por qué no fabular amigos y amigas de que en acciones miméticas dieran vida a sus imágenes talladas para explicar el mundo de los dioses por ejemplo, la creación de los ríos y los mares o la salida del sol.
En la acción gestual de un behíque [2] curando alguna enfermedad, pudo estar presente la representación de los títeres.







¡Amigos, Amigas!
Cuando ya esta tierra tenía otro nombre aparecen los hombres blancos con sus rezos, sus guerras y sus costumbres; aparece una lengua que a fuerza de látigo y conquista se impone, pero también llega a esta tierra esclavizada el trabajo duro y a sumar resistencia, es traído el hombre negro. La mezcla es inevitable, otro hombre aparece, el mulato rasgo perecedero hasta el día de hoy. El negro trajo sus deidades, su ritmo, el sueño onírico de ser tierra, de ser libre. Aportó toda una mitología del vivir, hacer y caminar; fundió sus esperanzas con los santos blancos con la idea de sobrevivir. Nos queda una historia de música sagrada de respeto a la naturaleza y resistencia ante las adversidades humanas. El títere dominicano tiene ritmo caribe de tambor, tiene un decir de habla que canta y cuando no habla lo dice con golpes de sonidos de viento.

En nuestra historia de los títeres para contar.
Tenemos muchos vacíos que aún quedan para investigar.
Desde la vida republicana hasta nuestros días y mucho más.

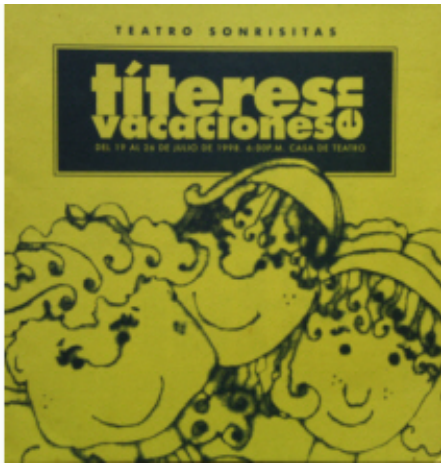
¡Andando y Andando!
Son otras historias y otros tiempos que les voy a contar.
Pero dando un salto más a nuestro tiempo les comienzo a decir. Llegaron los títeres por mar con el comercio, por hombres vestidos de hambre, de refugio y otras guerras. También con las distintas compañías errantes de Europa y otras partes del mundo que nos visitaban como escala o como destino. Heredamos la tradición del títere de guante o cachiporras en su elaboración (en construcción y manejo), pero en la difusión no hemos tenido esos grandes avances que hagan tradición; no hemos tenido tampoco esos grandes maestros legendarios que a la vez son escuelas y referentes. Solo sabemos de estas épocas que vagabundos y fugaces titiriteros cruzaron por la isla en busca de cambiar su suerte siguiendo el camino al continente americano.

¡Querido público, volvamos a comenzar!
¡Ya que el tiempo nos pide un gran salto!

Caminando a la década de los 70´s encuentra al país bajo la sombrilla de la ebullición política y propagación de un teatro popular que pudiera articular desde distintas vertientes las artes escénicas.
Influyen Rómulo Rivas y Mercedes Díaz con los títeres Pimpirigallo, más tarde Ana Hilda García funda el teatro Guiñol Dominicano. Se crea la Unidad de Teatro Guiñol de la Dirección General de Cultura y Extensión bajo la dirección de Reynaldo Disla.

En el marco de los 80´s llegan al país Eduardo Di Mauro con el grupo ¨la Pareja¨, forma una nueva generación de titiriteros en la técnica del guante depurada de esto alumnos se destacan Reynaldo Disla, Elvira Taveras, Liropeya Batista, Vinicio Pons, Víctor Checo, Fausto Grullón, este grupo de jóvenes lleva los títeres a las escuelas, las calles, las salas de teatro con una frecuencia nunca vista hasta entonces.

También crean nueva dramaturgia, trabajan la formación de los títeres en talleres permanentes tiene su mayor auge y unido este grupo están: Ángel Mejía, Gilda Matos, Manuel Chapueseaux, Nives Santana, Basilio Nova, Milagros Pérez, los grupos realizan encuentros y comienza los titiriteros a veces como una clase trabajadora de la cultura nacional.
Se aplican otras técnicas como los títeres de boca o bocones. Esta generación tiene como rasgos característicos el combinar el teatro con el teatro de títeres o también el trabajar para adultos como para niños (as).



¡Caminando y andando o viceversa y todo los contrario!
¡Haciendo marcha y marchas hacemos!
Llegamos a los 90´s la década más fértil del teatro de títeres; es donde otra generación entusiasta crea un movimiento haciendo grandes aportes desde la gestión, la difusión y la creación. Se conforman compañías emblemáticas tales como: ¨Capuchín¨, sus integrantes Elsa Liranzo, Kati Baez, Jochi Brito, ¨Tititi¨, sus integrantes Paula Disla, Henry Mercedes, ¨Papalotes¨, sus integrantes Karina Ubiñas, Gina Martes, Haicel Lazalas, ¨Caquito¨, sus integrantes Julissa Rivera, Marcos Rodriguez, Pascal Mecariello, ¨Teatro Sonrisitas¨, sus integrantes Dulce Elvira de los Santos, Ernesto López; la mayoría de estos titiriteros son egresados de la Escuela Nacional de Arte Dramático o vienen de los talleres de formación del teatro popular, otros de trabajar con compañías independientes u otros de formación autodidacta.

A partir de aquí se experimenta con técnicas distintas, y con estas técnicas aparecen los diferentes materiales que renuevan la estética del muñeco. Esta generación logra crear la Asociación Dominicana de Titiriteros (ADOTI), el Festival Internacional de Títeres, la Revista Titirimudachi, son frecuentes nuevas puestas en escenas, presentaciones y llegan los títeres a la televisión como un complemento ineludible para el público infantil. Es en esta década que Reynaldo Disla crea el manual para profesores de cómo utilizar el títere en el aula.

¡Pero, amable público!
¡Público que nos acompaña!
Les puedo contar con la fuerza que comenzó esta década, de mucho entusiasmo, de mucha creación, de propuestas hacia la diversidad y difusión del títere, te cuento que al final de la década… ¡ah! Al final vuelven a disminuir las actividades titiritescas. Una recesión económica provoca que los grupos prefieran hacer montajes veloces para cumpleaños o instituciones, en vez de invertir en montajes más audaces y elaborados para salas de teatro. Nos faltó la unidad de los titiriteros para seguir la historia, el nivel estético se estanca, faltan los directores y realizadores de este género. Falta una dinámica que estimule este arte. Así van desapareciendo los grupos, el Festival Internacional de Títeres, los títeres de la Televisión.

Al abrir el nuevo siglo la actividad es mínima, volviendo a retomar la estética del guante y bocones en general. Toda una generación de niños y niñas en edad escolar han crecido sin disfrutar del teatro de títeres. Hoy día con la reforma curricular en las escuelas públicas se contempla al títere como elemento didáctico, para que los estudiantes de nivel inicial puedan tener una experiencia de acercamiento con los muñecos. Pero también nos preguntamos: ¿Conocen los docentes los títeres? ¿Habrá los suficientes docentes para enseñar este arte?
También desde la Escuela Nacional de Arte Dramático se hacen esfuerzos por formar compañías nuevas de títeres que experimenten nuevas técnicas y puedan labrar otros rumbos en el que hacer del oficio profesional. Pero es en este nuevo siglo que se edita el primer libro con piezas exclusivamente para títeres “Piezas para títeres” en el año 2006 escrito por el maestro Reynaldo Disla.

¡Amigos, amigas!
En el año 2014 y comienzos del 2015, Canek Denis y Aniova Prandy, emprenden la tarea de rescate del títere Dominicano recopilando material y exponiendo los muñecos realizado desde los años setenta hasta el día de hoy.

Son muchas las tareas que les quedan al teatro de títeres de la República Dominicana desde los presupuestos estatales, hasta el compromiso artístico del titiritero con el arte de los muñecos. Artísticamente descubrir el ser dominicano, será la estampa distintiva que marcará la estética de nuestros teatro de títeres, con sus ritos, ritmos, y cantos propios.

Somos isla rodeada de mar, ¡querido público!
Y el mar es fuente de vida, de renovación y de cambios.
Yo me quedaré contando viejas historias de estas que son recientes.
Me quedaré donde se quedan los búhos con sus grandes ojos en los árboles.
Y veré los andantes titiriteros presentarse por tierras dominicanas.

¡Hasta pronto respetable público!

(1) Representación plástica de algún aspecto de la Divinidad. Ídolo de tamaño variable hecho en madera, algodón, piedra, barro, hueso. En su significación más profunda, el cemí era una llave, un objeto que hacía de intermediario entre los humanos y las fuerzas suprafísicas. Tomado de Archivo General de la Nación Colección Cuadernos Populares 3. Voces de bohío Vocabulario de la cultura taína. De Rafael García Bidó. Santo Domingo 2010.
(2) Sabio de la cultura taína. Curador, conocedor de las propiedades de las plantas, archivo viviente, intermediario entre el pueblo, los ancestros y la Divinidad. Tomado de Archivo General de la Nación Colección Cuadernos Populares 3. Voces de bohío Vocabulario de la cultura taína. De Rafael García Bidó. Santo Domingo 2010.

Dossiers Anteriores

- Javier Villafañe, 100 años
- Alexander Calder, fiesta móvil
- Charleville 2009 a través textos diversos
- El TOPic de Tolosa a través cartas de artistas
- El Museu da Marioneta de Lisboa
- Festival "Rosete Aranda" de Tlaxcala, Su historia
- Teatro Lambe-Lambe é Cultura Viva !
- Sincretismo sobre la luz y la oscuridad
- O Teatro de João Redondo no Rio Grande do Norte - Brasil
- Monumento Número 21 de Bilbao
- TETEOTL, TETEU y TÍTERE DANZAR como esencia
- Cincuenta días de títeres por el viejo continente
- Escenarios de papel
- Construção e difusão do conhecimento - Possíveis aportes da Revista Móin-Móin do Brasil

Brasil

O Teatro de Bonecos Popular do Nordeste como Patrimônio Cultural do Brasil
Histórico, etapas e resultados do processo de Registro

por Izabela Brochado [1]

1 - Introdução

O Registro do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste - Mamulengo, Babau, João Redondo e Cassimiro - como Patrimônio Cultural do Brasil e sua inscrição no livro *Formas de Expressão* foi aprovado pelo Conselho Consultivo do IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no dia 05 de março de 2015, em Brasília, DF.

Neste artigo serão abordados o histórico, as etapas e os resultados deste processo. Ele é baseado no Dossiê do Registro do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste entregue ao IPHAN - em setembro de 2014, como um dos pré-requisitos para a obtenção título de Patrimônio Cultural do Brasil. O Dossiê descritivo, elaborado na sua formatação final pela autora deste artigo, é, em si, um trabalho escrito por muitas mãos, afinal ele é o resultado de um processo que se estendeu por mais de oito anos, com parcerias de cinco equipes estaduais de pesquisa [2].

O Inventário foi realizado em 4 estados da região Nordeste - Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, e no Distrito Federal, inserido como um estudo de caso, considerando a grande quantidade de bonequeiros existentes na capital.

Conjunto de Bonecos, Mestre Zé Vitalino - Nazaqré da Mata

2 - Histórico do pedido de Registro

Em 2004, a ABTB (Associação Brasileira de Teatro de Bonecos - Centro UNIMA - Brasil) [3], entrou com o pedido de Registro junto ao IPHAN. A solicitação apresentava o título de “Mamulengo - Teatro Popular de Bonecos Brasileiro como Patrimônio Imaterial”. A solicitação foi acatada pelo IPHAN, que respondeu ao alerta de pesquisadores, professores e artistas do teatro de bonecos, que destacaram a urgência de ações de Registro, inventário e salvaguarda desta manifestação cultural brasileira que, a partir da década de 80 do século passado, vem sofrendo considerável declínio em suas formas tradicionais de produção e circulação. Em 2007, o processo de registro foi efetivamente instaurado, sendo realizado pela diretoria da ABTB Gestão 2006-2008 [4], tendo como coordenadora geral da pesquisa Izabela Brochado (Universidade de Brasília) e Cláudia Marina Varquez, técnica responsável pelo acompanhamento do processo (Departamento do Patrimônio Imaterial - DPI- IPHAN).

.

O processo de Registro foi realizado nas capitais e em municípios do interior dos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará e no Distrito Federal, entre os anos 2008 e 2013 e foi dividido em três etapas: pesquisa documental, pesquisa de campo e elaboração dos dossiês, descritivo e videográfico, o primeiro sob a responsabilidade da professora Izabela Brochado e o segundo da professora Adriana Alcure (UFRJ).

O bonequeiro Bibiu cortando a madeira mulungu para a confecção dos bonecos - Carpina

3 - Aspectos conceituais e metodológicos

Compreendendo o Teatro de Bonecos Popular em seus aspectos mais amplos, a começar pela variedade de suas nomenclaturas, diferenças estéticas e referências múltiplas, foi necessário estabelecer delimitações para a realização do inventário. Chegou-se à conclusão de que o foco do processo de Registro deveria ser o teatro de bonecos de cunho popular praticado na região Nordeste, considerando a extrema vulnerabilidade em que se encontram os seus produtores e, conseqüentemente, essa forma de expressão cênica presente há mais de dois séculos no Brasil.

Neste contexto, inserem-se, primordialmente, os brincantes que aprenderam e aprendem por linhagem 'familiar', ou seja, que estão inseridos na própria comunidade e/ou grupo social do seu mestre e que se tornam bonequeiros por contato constante com a linguagem e pelos bens associados de herança vivencial e cultural.

Esta distinção deu-se uma vez que foi identificada a existência de outras duas categorias: b) aquele que aprende com um ou mais mestres e que se apropria dos elementos de linguagem das formas tradicionais, incorporando-as nos seus espetáculos, mas que, diferentemente do primeiro grupo, vem de fora da comunidade - grupo social do mestre, ou seja, aprende por vivência temporária, passando a formar seu próprio grupo e brincadeira; c) aquele que se apropria de certos elementos de linguagem das formas tradicionais, passando a incorporá-los nos seus espetáculos a partir de releituras. Neste caso, não apresenta vínculo permanente com as formas populares tradicionais, usando-as de forma descontinuada [5].

Foram priorizados os brincantes inseridos na primeira categoria, em que predomina a tradição da transmissão oral, de mestre para discípulo, dentro do mesmo universo cultural. Brincantes pertencentes às outras duas categorias, e que foram identificados durante o processo de Registro, sempre que possível, foram também documentados.

Em relação à delimitação territorial, priorizaram-se os estados da região Nordeste com maior ocorrência do teatro de bonecos popular na atualidade, ou seja, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Uma vez que o TBPN pode ser encontrado também em outras regiões do Centro-Sul do país, devido ao deslocamento das populações nordestinas para os grandes centros urbanos, a inserção do Distrito Federal se deu como um estudo de caso, considerando a grande quantidade de bonequeiros existentes na capital inseridos na categoria "b" descrita acima, o que possibilitou a percepção da forte assimilação e da releitura do TBPN em contextos diferenciados.

Outra importante definição foi a alteração da denominação do objeto do pedido de Registro. Quando da solicitação da ABTB em 2004, o título do projeto era "Mamulengo - Teatro Popular de Bonecos Brasileiro como Patrimônio Imaterial". No entanto, optou-se por alterar a nomenclatura para "Teatro de Bonecos Popular do Nordeste: Mamulengo, Babau, João Redondo e Cassimiro Coco". Importante argumento para tal alteração diz respeito aos mestres bonequeiros que não denominam a sua brincadeira de "Mamulengo" e não se reconhecem como "mamulengueiros", dentre os quais estão a maioria dos brincantes da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará, uma vez que nestes estados o teatro de bonecos de cunho popular recebe diferentes denominações. Babau, na Paraíba; Cassimiro Coco no Ceará e João Redondo no Rio grande do Norte. Chico Daniel, bonequeiro potiguar já falecido, disse que só em 1979 é que ele se deparou com a denominação Mamulengo. Seu filho Josivam, também bonequeiro, reafirma: "Aqui no Rio Grande do Norte se chama João Redondo, entendeu? Lá em Recife é Mamulengo (...) aqui é João Redondo". O sentimento de pertencimento e a manutenção da diversidade foram fundamentais para a redefinição do título para, assim, abarcar de maneira mais aprofundada as diferentes formas do TBPN.

Seres Sobrenaturais, Museu do Mamulengo - Olinda

4 - Processos do inventário

A pesquisa documental foi realizada em acervos públicos e privados, bibliotecas e museus entre outros, dos estados inseridos na pesquisa, assim como, no Rio de Janeiro. Nesta etapa, priorizou-se o levantamento de informações históricas sobre o TBPN, suas possíveis origens, transformações e configurações nos diferentes contextos culturais em que ocorre; o levantamento e o mapeamento das referências documentais disponíveis; a identificação de seus produtores e locais de ocorrência. A pesquisa documental revelou que o TBPN apresenta uma gama significativa de documentos (teses, dissertações, artigos, matérias jornalísticas, material audiovisual - fotografias, vídeos, filmes, registros sonoros), que se encontrava dispersa e que a partir da pesquisa documental foi classificada e catalogada.

No entanto, pouquíssimos são os acervos documentais e de bonecos acessíveis e em boas condições. Com exceção do Museu do Mamulengo localizado em Olinda, os acervos encontram-se dispersos e poucos são os espaços destinados à guarda desses bens. Acervos particulares importantíssimos, oriundos quase sempre do falecimento de Mestres bonequeiros, estão em péssimo estado de conservação, sendo muitas vezes vendidos por familiares que não compreendem o valor deste Bem, como é o caso do Mestre Solón de Carpina, falecido em 1988, que teve boa parte de seus bonecos e objetos de cena vendidos a colecionadores.

A etapa de pesquisa de campo, como o nome indica, pressupôs a incursão dos pesquisadores em campo para o encontro com os bonequeiros e grupos do TBPN em suas localidades, com fins a realização dos registros. O trabalho de campo incluiu a realização de entrevistas, prioritariamente com os Mestres, mas também com outros artistas e familiares. Foram ainda realizados registros fotográficos dos acervos de bonecos e objetos de cena, dos seus locais de trabalho e das suas localidades. Nestas, também houve apresentações de suas brincadeiras, que foram filmadas pelas equipes de pesquisa.

Conhecer o contexto das comunidades produtoras e receptoras possibilitou aos pesquisadores a verdadeira dimensão desse saber e apreender o que o caracteriza como um patrimônio; verificar a sua importância no sentido de preservá-lo; identificar e compreender os elementos que o constituem como forma de expressão; entender a sua historicidade e a dinâmica de sua movência; e finalmente os sentidos e significados constituídos nas e para as comunidades produtoras e receptoras do TBPN.

Apresentação do Mamulengo Nova Geração - Encontro de Mamulengo de Recife, Agosto 2013

4 - 2.1 Número de bonequeiros registrados
Em Pernambuco, foram localizados 18 mamulengueiros em 16 municípios, sendo que a maioria vive na região da Zona da Mata.

Na Paraíba, foram realizadas incursões de campo nas regiões da Mata e do Agreste paraibanos, nas quais foram localizados treze brincantes de Babau dos quais, dois faleceram durante do processo de Registro.

No Rio Grande do Norte foram registrados 46 brincantes localizados em 28 municípios, sendo a capital do estado, Natal, a que possui o maior número de bonequeiros vivos e atuantes, totalizando sete.

No Ceará, treze bonequeiros foram registrados, dos quais, três faleceram durante do processo de Registro.

No Distrito Federal foram registrados 8 bonequeiros.

Banner do Processo de Registro - Recife, Agosto de 2013

5 - Resultados

Como um patrimônio, o TBPN está inserido na vida social de uma comunidade, articulado aos demais aspectos que a caracterizam como tal. Ao mesmo tempo, ele está em diálogo com as formas de teatro de bonecos que se localizam no campo “das artes” e que são reconhecidas como manifestações predominantemente artísticas, inseridas no contexto das outras artes urbanas.

A grande maioria dos bonequeiros nordestinos, principalmente os mais velhos, vive no interior dos estados, seja em áreas urbanas ou rurais. A situação econômica da maioria é precária, mas poucos podem ser considerados miseráveis. Os mais pobres possuem outras ocupações além do teatro de bonecos, como agricultura de subsistência, pequenos serviços, entre outros. Poucos têm acesso aos bens básicos, como saúde e educação, e os que vivem em cidades, em geral, moram em áreas sem saneamento básico.

Neste contexto, o teatro de bonecos é uma forma de complementação da renda familiar, não apenas no que tange à apresentação, mas também à produção e à venda de bonecos. Essa relação entre um trabalho fixo que dá o sustento e o teatro de bonecos como um trabalho de ganho esporádico pôde ser constatada entre a maioria dos brincantes registrados que vivem no interior dos estados e que mantêm modos de produção e apresentação baseados em estruturas mais antigas. Estes, por exemplo, estão fora dos circuitos dos festivais nacionais de teatro de bonecos; não participam de associações e cooperativas de teatro de bonecos, entre outros.

Paralelo a esta situação, observa-se um aumento significativo de novos grupos de teatro de bonecos ou bonequeiros solo, que se relacionam com as formas tradicionais, mesmo que apresentem algumas características distintas. Em geral, estes bonequeiros já desenvolviam alguma atividade artística e, em algum momento, se “encantaram” com as formas populares de bonecos; buscaram uma convivência ‘artística’ com um ou mais mestres e, finalmente, optaram pelo TBPN como a sua principal forma de expressão artística. Dentro deste grupo estão os bonequeiros do DF, assim como alguns grupos/bonequeiros que vêm se formando no Nordeste, principalmente nas capitais e nas cidades de porte médio.

Diferentemente dos mestres da velha geração, boa parte destes novos grupos vive quase que exclusivamente do teatro de bonecos, seja por meio da apresentação de seus espetáculos em contextos mais diversificados como escolas, festas de aniversários infantis, centros comerciais, espaços culturais e turísticos, festivais de teatro de bonecos; da comercialização e da venda de produtos artesanais (bonecos, brinquedos); do desenvolvimento de projetos didáticos; entre outros.

Embora haja um reconhecimento da importância dos bens culturais populares através das Leis de Patrimônio efetuadas pelos governos estaduais e municipais que têm como objetivo reconhecer a importância de Mestres e Grupos da Cultura Popular, no entanto, elas são ainda bastante restritas, considerando-se a baixa quantidade de mestres agraciados em relação ao quantitativo geral, o que explicita a falta de políticas públicas consistentes e permanentes e a frágil relação do poder público com as manifestações culturais de caráter popular.

Considerando-se todos os fatores acima relacionados, podemos dizer que há um contraste entre estes dois grupos: os mais velhos segregados em suas comunidades, enquanto os mais novos se articulam em novos contextos e configurações.

Bonequeiros e pesquisadores no Encontro de Mamulengo em Recife

5 - 2 Diversidade de contextos e sobrevivência do Bem
A ampliação dos campos de atuação dos bonequeiros é importante, uma vez que cria oportunidades de sustentabilidade de seus artistas em novos contextos e atualiza o TBPN como forma de expressão. Porém, observa-se que a grande maioria dos mestres da velha geração está fora destas novas conjunturas, seja por falta de condições para fazê-lo, seja porque o que eles sabem e querem fazer é, acima de tudo, apresentar suas brincadeiras da maneira que lhes pareça mais conveniente dentro de seus parâmetros estéticos. A diminuição das condições para tal explicita a falta de políticas públicas específicas que priorizem o teatro de bonecos enquanto um bem cultural enraizado na vida social, e não apenas enquanto uma mercadoria vendável ou como instrumento didático.

Manter o TBPN como forma de expressão, que apresenta acervos que comungam com uma memória de longa duração, torna-se urgente frente às precariedades observadas, principalmente entre os bonequeiros mais velhos. As condições econômicas adversas são refletidas nas condições em que se encontra o conjunto de bens materiais e imateriais destes grupos, como seus acervos de bonecos; toldas; instrumentos musicais; e a diminuição do número de participantes dos grupos, evidenciada principalmente na supressão da música ao vivo executada por um grupo musical, sendo substituída por som mecânico.

A revolta frente às dificuldades muitas vezes tem levado os mestres bonequeiros a atitudes radicais de rompimento com esse fazer. Mano Rosa, Ferreiros, PE, afirmou ser tomado, às vezes, por uma vontade de queimar todos os seus bonecos, “pelo aperreio que a brincadeira dá”. Bibiu, Carpina, PE, narra que seu pai, Saúba, só não queimou a sua mala de bonecos porque ele chegou a tempo de impedi-lo. Relatos das equipes de pesquisa durante as incursões no campo também revelam o desânimo de muitos brincantes frente às dificuldades vivenciadas. Em alguns casos, as equipes tiveram que atuar para que alguns bonequeiros se motivassem novamente a montar suas malas e a brincar, completando, assim, as etapas do Registro.

Ser levado a suprimir cenas e temas, a substituir músicos por som mecânico, a diminuir de forma drástica o tempo da brincadeira, entre outros, geram processos de descontinuidade abruptos e possíveis perdas de acervos materiais e imateriais. O apoio e a realização de contratos por parte das prefeituras locais é crucial para a sobrevivência do Bem e de seus brincantes, tanto como arte, quanto como trabalho. São nestas comunidades que os bonequeiros mais velhos encontram sentidos mais profundos para a realização das suas brincadeiras e, conseqüentemente, são ali que elas se revelam em sua plenitude. Sendo os bonequeiros reconhecidos pelo público, mas também pelos poderes públicos, e podendo viver de forma digna a partir da prática e da circulação de suas brincadeiras, outros, com certeza, desejarão dar continuidade a e brincadeira, compreendendo-a não apenas como forma de trabalho, mas também como forma de expressão e arte, que dá sentido e estrutura a vida em comunidade.

Caixa para carregar bonecos e outros materiais do Grupo Teatro História do Mamulengo de Glária de Goitá - PE

6 - Conclusão
O Registro do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste - Mamulengo, Babau, João Redondo e Cassimiro - como Patrimônio Cultural do Brasil e sua inscrição no livro Formas de Expressão, justifica-se considerando a originalidade e a perpetuação dessa expressão cênica, repassada de mestre para discípulo, de pai para filho, de geração para geração. Uma tradição que revela uma das facetas da cultura brasileira, onde brincantes, através da arte dos bonecos, encenam histórias apreendidas na tradição que falam de relações sociais estabelecidas em um dado período da sociedade nordestina e de histórias que continuam revelando seu cotidiano, através dos novos enredos, personagens, música, linguagem verbal, das cores e da alegria que são inerentes ao seu contexto social.

Ações de salvaguarda são fundamentais para a manutenção desse Patrimônio Cultural do Brasil, ações estas que foram indicadas pelos bonequeiros, demais artistas, público e gestores durante toda instrução do processo de Registro. Apresentadas no Dossiê elas apontam para vários aspectos que são intrínsecos à manutenção da prática do teatro de bonecos e de seus artistas, tais como: ações voltadas para os artistas; produção e circulação das brincadeiras; manutenção e recuperação dos elementos que constitui o teatro de bonecos; acervos e documentação; intercâmbio com outros bonequeiros: encontros e festivais; transmissão de saberes; participação em editais e licitações, entre outros.

Neste momento, contando com a participação de bonequeiros, coordenadores e pesquisadores envolvidos no Registro, representantes de associações de teatro de bonecos, entre outros, a Coordenação Geral de Salvaguarda do Departamento de Patrimônio Imaterial do IPHAN dá início a este processo.

José Vitalino da Silva com a mulher e o filho, também bonequeiro, na sua oficina. Nazaré da Mata - PE

(1) Professora adjunta do Departamento de Artes Cênicas - Instituto de Artes da Universidade de Brasília e doutora em Drama Studies pelo Trinitty College - University of Dublin.
(2) As coordenações estaduais ficaram a cargo de: Pernambuco - Isabel Concessa, professora de teatro da UFPE (Etapa I) e Gustavo Vilar, etnomusicólogo (Etapa II); Paraíba - Amanda de Andrade Viana, bonequeira; Rio Grande do Norte - Ricardo Elias Ieker Canella, professor de teatro da UFRN; Ceará: Ângela Escudeiro, escritora e bonequeira; e Distrito Federal: Kaise Helena T. Ribeiro, professora de teatro e bonequeira.
(3) A diretoria da ABTB (Gestão 2004 - 2006) era composta por: Humberto Braga (Presidente); Magda Modesto (Vice-Presidente e Relações Internacionais) e Manoel Kobachuk (Secretário geral).
(4) A diretoria da ABTB (Gestão 2006 - 2008) era composta por: Renato Perré (Presidente); Graziela Saraiva (Vice-Presidente); Aline Busatto (Secretária) e Gilmar Carlos (Tesoureiro).
(5) Compreendeu-se, entretanto, que essas categorias de enquadramento são relativas, pois há controvérsias quanto ao próprio brincante se reconhecer ou não pertencente a uma dada categoria a qual ele se vê, ou não, incluso, ou mesmo quanto ao olhar preciso/impreciso do pesquisador ao enquadrá-los em uma. No entanto, delimitar estas categorias é reconhecer que há determinadas particularidades que devem ser consideradas, principalmente em se tratando de estabelecer recortes necessários.

Dossiê Interpretativo
BRASÍLIA, JUNHO DE 2014

Textos Anteriores

- La estrategia del ratón por Gustavo Martinez y Raquel Ditchekenian
- El Museo de Marionetas de Lübeck por Toni Rumbau
- Wayang Siam de Malasia por Carmen Luz Maturana
- Museo el Taller de Títeres en Asturias
- El Café Chat Noir por Carmen Luz Maturana
- El Wayang de Indonesia por Carmen Luz Maturana
- Karagoz, el teatro de sombras de Turquía por Carmen Luz Maturana
- Artistas internacionales de gira en el cono sur en el siglo XIX por Carmen Luz Maturana
- El Arte del Bunraku por Carmen Luz Maturana
- Cádiz y la Tía Norica por Toni Rumbau
- Nang Sbek Thom de Camboya por Carmen Luz Maturana
- Proclamación UNESCO 2001: "El Teatro de Marionetas Siciliano Opera dei Puppi"
- Chile en los siglos XVII y XVIII - Linternas Mágicas y Teatro de Sombras por Carmen Luz Maturana
- Patrimonio Universal - Documentos al alcance de todos - Lanza la Unesco la Biblioteca Digital Mundial
- When The Heritage of Chinese Puppetry Meets The Future / Cuando la Herencia del Títere Chino encuentra el Futuro
- Guiñol cumple 200 años ! por Norma Bracho
- Manuelucho Sepúlveda y Vinasco, "La Mera Astilla Remediana"
- 75 años del Oro del Guiñol en México por Guillermo Murray
- O Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, Mamulengo, Babau, João Redondo e Cassimiro Coco – Patrimônio Cultural do Brasil
- Mil Vidas, Publicación artesanal dedicada a los títeres
- Títeres Populares Mexicanos de Lago-Cueto

Red de Museos y Colecciones Particulares

Os invitamos a descubir una lista que estamos actualizando.
Gracias

Festivales

Repertorio de los Festivales Internacionales

ARGENTINA

Santa Fe y Entre Ríos

Encuentro Internacional de Teatro para Niños

La decimotercera edición del Encuentro Internacional de Teatro para Niños se llevará a cabo del **13 al 18 de Julio de 2015**

BRASIL

SITES DE FESTIVALES:

Festival de Formas Animadas - Cidade de Jaraguá do Sul - http://www.scar.art.br
Festival Espetacular de Teatro de Bonecos de Curitiba - http://www.teatroguaira.pr.gov.br
Festival Internacional de Teatro de Bonecos de Canela - http://www.bonecoscanela.cjb.net
Festival Internacional de Teatro Palco & Rua de Belo Horizonte - http://www.pbh.gov.br/cultura/fitbh
Festival Internacional de Teatro de Bonecos - http://www.festivaldebonecos.com.br
FITAFLORIPA, Festival Internacional de Teatro de Animação de Florianópolis - http://www.fitafloripa.com.br

AUSTRIA

Graz

La Strada - Internationales Festival für Strassenkunst und Figurentheater

AZERBAIYÁN

Bakú

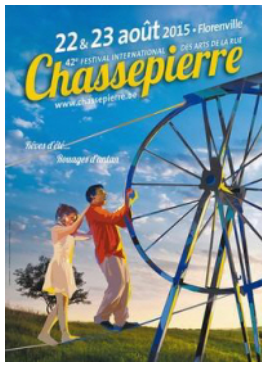
3ro Festival Internacional de Marioneta de Bakú

El Ministerio de la Cultura y del Turismo de la República de Azerbaiyán organizara el 3ro Festival Internacional de Marioneta de Bakú **del 15 al 20 de Noviembre 2015**.
La fecha limita para solicitudes es el día 1ro de Julio 2015.

Contacto:
Shaig Safarov, Director del Baku International Puppet Festival
Tel: +99450 2222441
Fax: +99412 4937188
Email: shaig.mincult.az@gmail.com
Websitio: http://www.bipf-az.info
Azerbaijan State Puppet Theatre
36, Neftchiler Prospekti - BAKÚ AZ1005
Azerbaiyán

Llamada a participar (en inglés)
Formulario de inscripción (en inglés)

BÉLGICA



Chassepierre

42e Festival International des Arts de la Rue de Chassepierre

Como cada año, el teatro de calle va a invadir el pueblo de Chassepierre, en Bélgica.
Los 22 y 23 de Agosto 2015, con el famoso Festival Internacional de las Artes de Calle, durante dos días, con la venida de artistas, músicos, payasos, acróbatas, compartiendose calles, plazas, campos, pavimiento de inglesia, y otros lugares más extraños, todo el pequeño pueblo se vuelve en un escenario a 360°, para el placer de los espectadores.
Más informaciones en el sitio: http://www.chassepierre.be

DINAMARCA

Copenhague

Copenhagen Puppet Festival

Silkeborg

Silkeborg Dukketeaterfestival - Festival of Wonder

Festival of Wonder tiene lugar cada dos años.
2015 es año de festival !
Entonces, habra festival del 5 a 8 de Noviembre 2015.

http://www.dukketeaterfestival.dk

ESPAÑA

Segovia

Festival Internacional de Títeres Titirimundi

A lo largo de estos años Titirimundi ha reunido compañías de todos los rincones del mundo, unas han quedado arraigadas al espíritu de Titirimundi y otras nuevas sorprenden en cada edición.
Próxima edición: 13 - 17 de Mayo 2015

http://www.titirimundi.es

Tàrrega

FiraTàrrega es el mercado internacional de las artes escénicas que se celebra anualmente en Tàrrega el segundo fin de semana de septiembre.
Fundada en 1981, es un gran escaparate de la actualidad escénica, con interés especial en las artes de calle, en los espectáculos visuales y en los no-convencionales.
Próxima edición: 10 - 13 de Septiembre 2015

http://www.firatarrega.cat

FRANCIA

Charleville Mézières

Recordamos que el próximo "Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes" de Charleville Mézières tendrá lugar del día **18 al 27 de Septiembre 2015**.

En la espera del programa oficial que va a salir en Junio 2015, ya se puede descubrir los "Primeros Nombres", algunos grupos que, al lado de las compañías "Hilo Conductor" (el Fil rouge, como se dice en Francés): Les Anges au Plafond et Duda Paiva Company, participarán a la 18a edición de este siempre extraordinario evento, viniendo de Benín, Escocia, Australia, del Japón o de Brasil.

Folleto de presentación del Festival

Le Grand-Bornand

Au Bonheur des Mômes

Au Bonheur des Mômes est né en 1992, de la rencontre entre le Théâtre de la Toupine et le village du Grand-Bornand. Forts de leurs expériences respectives en matière d'organisation et de spectacle vivant, ils imposent dès le départ les exigences qui permettront au festival de devenir une référence unique en Europe: Offre artistique de qualité et assumée, respect du public, proposition de nouveautés sans cesse renouvelées.

La portée internationale du festival s'est traduite au fil des éditions par des jumelages tissés avec des institutions touristiques et culturelles majeures d'autres pays et régions d'Europe, montrant l'importance du festival au delà de nos frontières, à l'instar de l'Italie, de la Suisse, de la Belgique, de l'Espagne, de la Catalogne, de la Wallonie, de la Bretagne ou encore du Québec.

http://www.aubonheurdesmomes.com

PAÍSES BAJOS

Breda

3rd International Stiltefestival

Dear colleague and friends,
The 3rd International Stiltefestival is a fact !
From the 17th up until the 24th of June 2015 in the city of Breda, in Holland.
There will be dance, puppet and object theatre performances for children.

Look at the site: http://www.stiltefestival.com

For more information about tickets and possibilities please sent an e-mail to: Jan@destilte.nl

Best regards,
Damiet van Dalsum
Puppettheatre Dordrecht

PORTUGAL

Lisboao

Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas

A primeira semana do FIMFA Lx15 - Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas !
Consulte o programa completo em: http://www.fimfalx.blogspot.com

Lista de Festivais /Eventos de Teatro de Marionetas identificados pela UNIMA Portugal

Este dossier foi feito através de uma recolha realizada pela UNMA Portugal no ano de 2011 e está distribuido por todos os centros UNIMA espalhados pelo mundo

Lista de Festivais/Eventos de Marionetas em Portugal

ISRAEL

Jerusalem

International Exposure
Israeli Showcase - Call for Proposal

The International Festival of Puppet Theater in Jerusalem founded and organized by The Train Theater in its 24th edition, will take place on **August 9th - August 13th 2015**.

During the past ten years a collaboration between the Ministry of Foreign Affairs and the festival, has led to an International Exposure Project. The project encourages professional connections and enables Israeli visual and puppet theaters performances throughout the world.

We invite artistic or festival managers of important puppet and visual festivals with proven monetary budget capability to apply.

Please send an e-mail to Natalia Saied, The Train Theater:
natalia@traintheater.co.il, including personal name, name of the organization, website and contact details.
Deadline for application: 25.5.2015

15 contestants will be selected and hosted at The International Festival of Puppet Theater 2015.
The International Exposure Project provides: accommodation, internal transportation, meals and tickets for the shows selected by our guests. Air fare not included.

For more information about the festival and past editions see the link below:
http://www.traintheater.co.il/puppets_festival

Best regards,
Natalia Saied
International Relations & Resource Development

REPÚBLICA CHECA

Liberec

Festival MATEŘINKA

MATEŘINKA es un festival de teatros de títere profesionales, lo único en República Checa que se dedica a espectáculos para pequeños niños.
El Festival MATEŘINKA tiene larga tradición desde el año 1972.
A esta epoca, los grupos Checos actuaban no solo en Liberec, pero, también en České Budějovice.

Desde el año 1991, Mateřinka tiene lugar cada dos años en Liberec.

El tiene lugar cada dos añosy, en 2015, hay un Festival en Junio.

Ver el sitio: http://www.naivnidivadlo.cz/viewer.php?clanek=Materinka

RUSSIA

Omsk

IV International Festival
of Puppet Theatres
"Visiting Harlequin"
Omsk, Russia

13-20 May 2015

www.arlekin-omsk.ru

* For the whole family
  from the age of 4
* Without Words
* Puppetry, plastic art
  and dance theater
* 45 min.
* Maximum audience 250

* Winner of the Interdisciplinary Play of the Year and Puppet & Prop Design Award in the Assitej Israel prize competition for children's theater 2012.

* Participated in festivals in Slovakia, Hungary, Turkey, Poland, Greece, India, Russia and Israel

SUIZA

Basilea

FigurenTheaterFestival Basel

FIGUREN THEATER
FESTIVAL BASEL
16. – 20.9.2015

U.S.A

Brattleboro / Putney

Puppets in the Green Mountains: *Walking to the Borders*

Puppets
IN THE GREEN MOUNTAINS
WALKING TO THE BORDERS

Walking to the
BORDERS
September 11 – 20 2015

A 10 day festival of puppetry and unusual theater that brings international artists and local community together through a variety of performances, workshops, dialogues and other special events.
This year, the festival events all address the theme of immigration and "otherness." Produced by Sandglass Theater, this will be the Ninth edition of the Puppets in the Green Mountains festival, having presented over 75 companies from 20 countries, over almost 20 years.

Waterford

2015 National Puppetry Conference

Pre-Conference Intensives: June 3-5, 2015
Main Conference June: 6-14, 2015

Quisieramos destacar que una becaria de la Comisión de Formación de la UNIMA, Faith-Ann Chester-Inniss (Guyana), tomara parte a estos eventos.

Algunos enlaces de interés

Aquí presentamos algunos enlaces. Si usted conoce un sitio que merece ser visitado, envíelo a la Comisión.

UNIMA (Sitio internacional)
A.B.T.B - Unima Brasil
UNIMA Cuba
UNIMA México
Asociacion Argentina de Teatristas Independientes para Niños y Adolescentes
Redlat (Red de Promotores Culturales de Latinomérica y el Caribe)
NICASSITEJ (Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud - Capítulo Nicaragua)
Grupo de Pesquisa sobre Teatro de Animação do Centro de Artes - CEART da Universidade do Estado de Santa Catarina
Institut International de la Marionnette de Charleville Mézières
TOPIC - Tolosa International Puppet Center (España)
Centro de Documentação de Teatro de Bonecos e Biblioteca (Rio de Janeiro)
Centro de Documentación de Títeres de Bilbao
Conservatory of Puppetry Arts (COPA)
Europees Figurenteater Centrum (Belgica)
Internationales Schattentheater Zentrum (Alemania)
Israeli State Center for Puppet Theatre
B&P (Cama y Títeres)
Periscopio Unima (Espacio de comunicación de la Comisión de Intercambio Cultural)
Marionettmuseet i Stockholm (Museo del Títere de Stockolm)
Titeresante
The Puppetry Home Page - Sagecraft
TitereNet
Marionetas em Portugal
Michael Meschke
El Blog de Teatro de Títeres Armadillo - Guatemala
Títeres Bolivia
Puppeteers Unite !
Takey's Website
Madison has found a great resource on the history of puppetry
(Un sencillo sitio que nos mando una niña de Estados Unidos.
Claro que hay otros sitios, pero es una prueba que la Hoja del Ttitritero, mucha gente la lee en el mundo !)
Planeta Títere (Libros de títeres en Español)
Mask and Puppet Books (Libros de títeres en Inglés)
Wilfried Nold - Verleger (Libros de títeres en Alemán)

Antiguas Hojas

Hoja n° 1 (Año 1 - Septiembre 2004)
Hoja n° 2 (Año 1 - Diciembre 2004)
Hoja n° 3 (Año 2 - Marzo 2005)
Hoja n° 4 (Año 2 - Junio 2005)
Hoja n° 5 (Año 2 - Noviembre 2005)
Hoja n° 6 (Año 3 - Enero 2006)
Hoja n° 7 (Año 3 - Junio 2006)
Hoja n° 8 (Año 3 - Noviembre 2006)
Hoja n° 9 (Año 4 - Febrero 2007)
Hoja n° 10 (Año 4 - Junio 2007)
Hoja n° 11 (Año 4 - Diciembre 2007)
Hoja n° 12 (Año 5 - Marzo 2008)
Hoja n° 13 (Año 5 - Junio 2008)
Hoja n° 14 (Año 5 - Septiembre 2008)
Hoja n° 15 (Año 5 - Diciembre 2008)
Hoja n° 16 (Año 6 - Abril 2009)
Hoja n° 17 (Año 6 - Agosto 2009)
Hoja n° 18 (Año 6 - Diciembre 2009)
Hoja n° 19 (Año 7 - Marzo 2010)
Hoja n° 20 (Año 7 - Julio 2010)
Hoja n° 21 (Año 7 - Diciembre 2010)
Hoja n° 22 (Año 8 - Marzo 2011)
Hoja n° 23 (Año 8 - Agosto 2011)
Hoja n° 24 (Año 8 - Diciembre 2011)
Hoja n° 25 (Año 9 - Abril 2012)
Hoja n° 26 (Año 9 - Noviembre 2012)
Hoja n° 27 (Año 10 - Abril 2013)
Hoja n° 28 (Año 10 - Septiembre 2013)
Hoja n° 29 (Año 10 - Diciembre 2013)
Hoja n° 30 (Año 11 - Julio 2014)
Hoja n° 31 (Año 11 - Diciembre 2014)
Hoja n° 32 (Año 12 - Abril 2015)