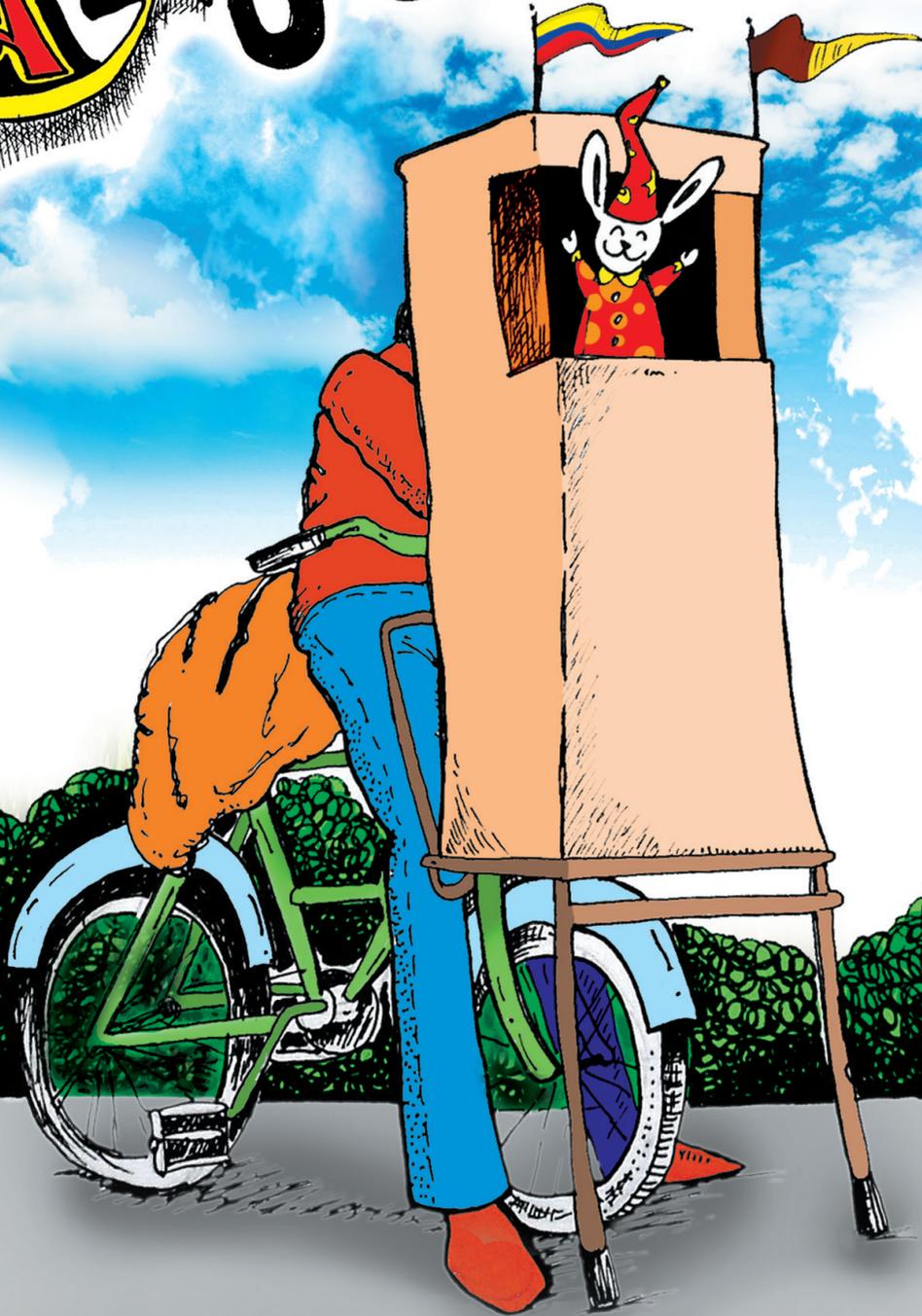

tiritiáR

Universidad del Tolima

Centro cultural

Tabla de contenido

EDITORIAL 1

El Tolima Fantástico...
Miguel Alejandro Pérez Ramírez 2

EL TÍTERE O METAFÍSICA DE LA LIBERTAD.
Leonardo Jiménez Quintero
Compañía MOHAN MACHIN TITERES 5

La imagen en movimiento
Carlos A. Velásquez Cardona
Proyecto Primate 7

UN ENCUENTRO INEVITABLE
Jaime Marcelo Peña Yara
Compañía A-VUELO TITERES 10

**Visión titiritera desde la tierra del
libertador**
José David Monsalve
Porteatro Títeres 15

**Reseña Historica del
Teatro de Titeres en el Tolima (1 Parte)**
Mario Roger Camargo Marin
Los Guipás Titeres 17

¡TMT por toda Cuba!
Por Yaqui Saiz 19

**Fragmento de la vida de
un titiritero** 22

Carta del Tío Conejo
Tunjo nocturno 23

La Galera Verde (Dramaturgia)
Autor: Eduardo di Mauro 24

Poemas 26

Servicios teatrales en Ibagué 29

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Rector:
José Herman Muñoz Nuño

Vicerrector de Desarrollo Humano:
Libardo Vargas Celemín

Director Centro Cultural:
Julio César Carrión Castro

REVISTA A-TITIRITIAR

Número 1. Año 1 Semestre B 2013
ISSN: 2346 - 4410
Ibagué, Tolima, Colombia
Revista especializada en teatro de Títeres del
Colectivo de Teatro de Títeres Tolima Fantástico.

Comité Editorial

Jaime Marcelo Peña Yara
Derly Díaz Godoy
Miguel Alejandro Pérez Ramírez
Mario Roger Camargo Marín

Portada

Tinta: Leonardo Jiménez Quintero
Color: Camilo Godoy

Ilustraciones

Leonardo Jiménez Quintero
Mario Roger Camargo Marín
Vivian Andrea García
Hermes David Juez

Diseño y Diagramación

Léon Gráficas Ltda.
Colectivo de Teatro de Títeres Tolima Fantástico

Impresión:

Léon Gráficas Ltda.
Tiraje 1.000 ejemplares.
Dirección postal: centro cultural
Universidad del Tolima.
Barrio Santa Helena-Ibagué
E-mail: warlockblade@hotmail.com
monachostiteres@gmail.com
cmario Roger@yahoo.es
Teléfonos: (+) 57-8-2770181
2771212 Ext. 9776

EDITORIAL

Creímos en los títeres como los mejores actores, oriundos de la magia y lo imposible, para ir tejiendo, puntada a puntada nuestro lenguaje teatral que desde lo grotesco nos manifiesta lo sagrado. Confiamos en ellos para que guardaran nuestros secretos y miedos e hicieran de ellos una historia. Creímos más en ellos que en nosotros, creímos en su inagotable poder para que encarnaran nuestras más altas ilusiones escénicas: hacerlo todo y no seguir atados al plomo del cuerpo humano como medida de todas las cosas.

Tal vez abusivamente nos colgamos de los hilos de la marioneta, nos apoyamos en las varillas del Wayang, nos pusimos los vestidos de Guiñol, dejamos que el bocón hablara por nosotros... porque los títeres con su gesto inmutable, su incorruptibilidad expresiva, su mirada quieta pero infinita nos revelaron el lenguaje de lo sagrado; sacralidad que condensa el universo y sus fuerzas en un madero, una tela, una danza o un fuego ritual.

El Tío Conejo, La Tía Tránsito, María Cuba, Narigón, El Rey, Globito, El Cangrejo Volador, El Diablo, Mohanes, Juancito y María, Chamizo, Manuelucho Sepúlveda, El Hada Encantada, Groucho, El Lobo Más Malo... son algunos de los personajes que por más de medio siglo han hecho reír y llorar a los tolimenses, vivos gracias a las gráciles manos de artistas que han creído que la ilusión y la poesía son un tesoro para compartir y construir un sueño.

La revista es un nuevo intento del Colectivo de Teatro de Títeres Tolima Fantástico de aportar en la difusión del teatro de títeres tolimense a nivel nacional: El proyecto de este primer número termina donde arranca la segunda, pero también en cada municipio, en las cimas andinas y los planes más calientes de nuestro Tolima, para que allí alguien pueda encontrar los pasos mínimos para construir un títere, una historia por contar o apuntes del mundo de los títeres para los lectores de curiosidades artísticas, dirían algunos.

Los títeres, esos incondicionales actores y contadores de historias, amigos de niños y adultos, ricos y pobres, felices e infelices, que ya alcanzaron los más recónditos sitios del planeta, siguen recorriendo nuestros caminos sembrando una risa o el asombro.

Este es un homenaje a ese maravilloso trabajo de verdaderos paladines del teatro.

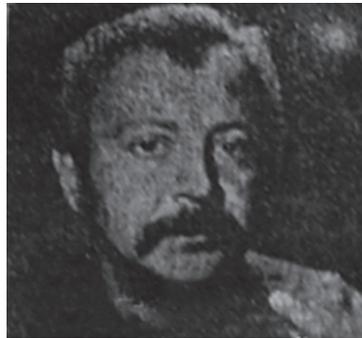
EL TOLIMA FANTÁSTICO...

...de LA REALIDAD hecha fantasía a LA fantasía
hecha REALIDAD...

Miguel Alejandro Pérez Ramírez

El Festival de Títeres Tolima Fantástico surge inspirado en la memoria del primer titiritero profesional del Departamento del Tolima, Hugo Álvarez Bermúdez "El Tío Conejo", ilustre juglar de las artes escénicas, aventurero por vocación, logró con su astucia, alegría, vitalidad y compromiso producir y difundir piezas para teatro de títeres, entre estas la saga de aventuras del "Tío Conejo". El festival es un homenaje a todas las personas, niños, niñas, abuelitos, abuelitas, jóvenes, jovencitas, a nuestras madres, padres, hermanos, cercanos y lejanos amigos, a los que no están, a nuestros miedos, sueños, retos, a los verdugos de fantasías, todas y todos, a la paciencia de la impaciencia.

Este animo despertó en un grupo de jóvenes la curiosidad por el teatro de muñecos, de ahí que el tiempo sumado a las ganas por explorar las posibilidades de este arte milenario llevara a consolidar un grupo de trabajo, el Colectivo de Teatro de Títeres Tolima Fantástico. Como grupo nos hemos pensado en un ejercicio donde cada participante o integrante se encarga de darle vitalidad desde su propio esfuerzo, siendo la solidaridad y el apoyo mutuo parte del ideario. En el ejercicio práctico el grupo asumió un reto, organizar un festival de títeres popular, descentralizado y de carácter gratuito que diera cabida a todos los públicos y manifestaciones titiriteras. Ha sido necesario un gran esfuerzo por parte del colectivo para la búsqueda de apoyo el cual se ha encontrado en instituciones como la Univer-

El tío conejo, un titiritero de talla universal

sidad del Tolima, Instituciones Educativas Rurales y Municipales, Organizaciones sin Ánimo de Lucro, Juntas de Acción Comunal, la Red Independiente de Artes Escénicas del Tolima (RITO) y la JUTI (Juerza Titiri-Clown).

Durante estos últimos cinco años, hemos realizado distintas actividades titiriteras que persisten en la memoria del público generando año a año expectativas más grandes. La primera versión se desarrolló del 4 al 8 de Noviembre del 2008; tuvimos el gusto de ver por primera vez las presentaciones de grupos del Municipio de Ibagué como Sariri Danza, Teatro y Títeres con "El Bosque Encantado" y "No"; el Colectivo de Títeres Titirituerka con "La Niña Valiente" y "Tim-Tom Clown"; del Municipio de Cajamarca el grupo Fiesta Juglar con su obra "Manuelucho Se Juega la Vida"; como invitados nacionales tuvimos el placer de ver a Titiritom de Bucaramanga con "El Árbol de La Vida"; y por Bogotá el grupo A-garrapattta con "Farsa Alarma" y "El Unipersonal"; realizamos actividades alternas que se consoli-

daron en la primera maratón de improvisación juticiera "Al AireLlibre", un campamento titiritero y el primer Foro sobre el Teatro de Títeres.

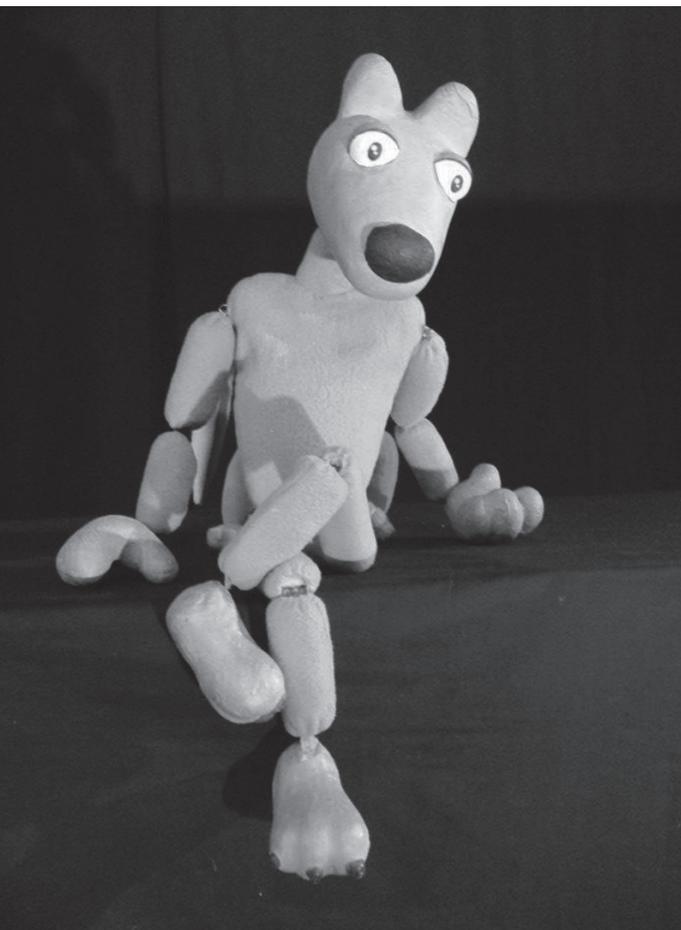
La segunda versión se llevó a cabo entre el 10 y el 18 de Diciembre del 2009; conto con la participación de los grupos de Ibagué A-vuelo Títeres con "Las Aventuras del Tío Conejo"; el Colectivo de Títeres Titirituerka con "La Mano de Fuego"; Sariri Danza, Teatro y Títeres con "La Duenda de la Abundancia"; La Carpa Teatro con "Tabaclown"; por el Municipio de Cajamarca el grupo Fiesta Juglar con "Manuelucho y el Fantasma"; como invitados nacionales de Bogotá el grupo Proyecto Primate con "Monadas" y el taller en "Construcción de Marionetas de 3 Hilos" dirigido por su director el maestro Carlos "Carlangas" Velásquez; se introdujo la técnica del Clown con el taller "En Busca del Payaso Interior" dirigido por Leonardo Jiménez integrante del Colectivo de Títeres Titirituerka.

La tercera versión se realizó entre el 10 y el 31 de Octubre del 2010, con la presencia de 3 grupos internacionales. Por el Municipio de Ibagué participaron A-vuelo Títeres con "Las Aventuras

del Tío Conejo"; Sariri Danza, Teatro y Títeres con "La Duenda de La Abundancia"; el Colectivo de Circo y Payasos Circo Chiflado con "Malabares"; y La Mueca Títeres y Teatro con "Chímpete Chámpata"; por el Municipio de Cajamarca Los Güipas Títeres con "Amores Para-dos"; por el Municipio de Chía (Cundinamarca) Cabeza de Calabaza presentó "El Rapto del Sol"; de Bogotá el grupo de la Universidad Francisco José de Caldas Alianza Cucha Viva con la obra "La Histeria Jamás Contada de La In-dependencia"; y Proyecto Primate con "Monerías"; de Medellín el grupo Jabrú con "Clownti". El repertorio de los grupos internacionales estuvo a cargo de Payasititeres de Chile con la obra "Varietes"; de Argentina la Compañía Fantoche Violeta con una pieza de títeres para adultos (la primera que se presenta en esta categoría dentro del festival) llamada "La Prostietaria"; y desde la Republica Bolivariana de Venezuela el Grupo Popular de Títeres Porteatro con la obra "Roko Rock".

Se realizaron algunas actividades académicas y de formación como el "Taller de Animación de Títeres" dirigido por la maestra Julieta Viveros de la Compañía Fantoche Violeta (Arg), ademas un

“Taller de fabricación de títeres en la técnica de Guiñol” dirigido por el maestro José David Monsalve del Grupo Popular de Títeres Porteatro.

El cuarto festival se cumplió entre el 26 y 30 de Septiembre del 2011; el repertorio que estuvo a cargo de cinco extraordinarios grupos, por Ibagué A-vuelo Títeres con “Sueños Chamanicos”; Sariri Danza, Teatro y Títeres con “Las Aventuras de Celina y Orobio”; por Bogotá La Jaguará Títeres con “La Pequeña Piachi”, obra basada en un relato de la tradición Wayuu; el grupo A-garrapata con “El Circo del Aguante”; y Ringlete Títeres y Teatro con “Un Títere Enamorado”.

La quinta versión del festival contó con los grupos de Ibagué Sariri Danza, Teatro y Títeres con “Agua Para Todos”, viaje alrededor de la lucha que se da actualmente por los recursos naturales; por primera vez el grupo Monachos Titeres y Payasos con su obra “El Lobo más Malo” inspirada en un cuento del escritor español Mario Ramos “Soy El Más Fuerte”; A-vuelo Titeres con “Sueños Chamanicos”, marionetas, objetos y muñecos construidos con elementos naturales; por Bogotá nos visitó la Unión Titinerancias Multicolor con una varitte de cajas mágicas llamada “Caravana de Travesuras”; y para cerrar esta quinta versión se conto con una invitada internacional, la Maestra Roxana Álvarez de Argentina, con la compañía Fifiriches y Fantoques con la obra “De Payasos y Domadores”.

En estos 5 años se han logrado generar espacios de formación, difusión, creación de público, lo cual ha sido una oportunidad de reivindicar el Teatro de Títeres como generador de visiones diversas. Nuestro fundamento es la permanencia de actividades, creemos en lo imposible buscando lo fantástico para transformar la realidad, porque detrás de cada grupo, obra, personaje, actor-titiritero hay miles de historias para contar.

Así la recuperación de la memoria cultural del departamento se convierte en otro de los objetivos, un antecedente que nos permita superar el olvido o parte de este, enunciar que aunque persiste poco a poco se ha ido ganando a un público que varía tanto en edad como en gusto, es por ello que como lo diría un sabio titiritero... “es un granito mas de arena que se le pone a esa gran playa”... por eso estamos seguros de continuar con esta aventura.

Hugo Álvarez Bermúdez más conocido como el “tío conejo”, en su memoria vive el sueño titiritero del **Tolima Fantástico**.

EL TÍTERE O METAFÍSICA DE LA LIBERTAD.

Leonardo Jiménez Quintero
Compañía MOHAN MACHIN TITERES

A mi parecer participamos de un fenómeno de éxodo de artistas titiriteros colombianos en el país austral, nosotros buscamos en estas tierras germinar las semillas de nuestro arte, una hermosa tierra fértil que nos ofrece la posibilidad de hacer crecer las poéticas propias, ya sea por medio de visitas y giras o en el caso particular de muchos como yo completando nuestros proceso creativo formándonos en las escuelas de Teatro de Títeres en Buenos Aires, en el programa de Diplomatura de Títeres y Objetos de la Universidad Nacional de San Martín ó en La Escuela de Titiriteros Ariel Bufano del Teatro General San Martín este hecho convierte a Buenos Aires en una especie de Meca del Títere en Sur América.

Este texto nace sin la pretensión de teorizar sobre nuestra profesión más bien busca re- encontrarme con ciertos elementos que en ocasiones parecen obvios y terminan por ser olvidados fácilmente. Uno de ellos y quizá el más importante para mí, es el tema sobre la libertad que nos ofrece el teatro de títeres a los seres humanos.

El títere y los objetos guardan en nuestra profesión el espíritu libertario que anuncia en sus vuelos poéticos la vida misma, precisamente encubado en una relación incansable entre el mundo lúdico y el mundo aparentemente real, donde se pone de manifiesto la esencia de los seres y las cosas; es pues el títere el ser que abona ese camino de los imposibles, universo de utopías que se materializan en un teatro donde lo mágico-realista, lo ritual-místico, la metáfora, la abstracción y la conexión con lo inexplicable se expresan con toda su fuerza.

La libertad que nos ofrece el Teatro de Títeres, se pone de manifiesto, en su diversidad de propuestas, estilos, técnicas y estéticas. (Ya que hay títeres como titiriteros y lugares en el mundo)

Animar: dar vida a la materia no muerta, a lo inanimado, reconocer su esencia despertar al objeto inerte con un soplo divino, es lo que hace diferente al Teatro de Títeres al de los actores. Las convenciones (limitaciones naturales) del cuerpo humano son rotas y re-procesadas por el cuerpo del objeto donde el titiritero, interprete, presta su cuerpo y su vida al objeto para hacerlo vivir.

La diferencia radica en que son materiales de actuantes muy distintos, tiene que ver en la elección del artista asumida para cada representación donde su participación puede o no colaborar con la historia o con la acción actuante del objeto. Participar o no de la neutralidad, son necesidades de puesta que se asumen en cada propuesta, en estas variantes radica la libertad de cada artista a la hora de elegir una desaparición total, como en el tradicional Bunraku (文楽) japonés o por lo contrario una colaboración en la narrativa entre trujaman y guantes, o

la posibilidad de una elección mixta de técnicas actorales de idas y vueltas entre personaje títere y personaje actor.

Dentro del amplio panorama teatral titiritero, podemos registrar un inconmensurable despliegue creativo donde se integran todas las artes, cada disciplina ofrece al artista del teatro de títeres infinitas posibilidades; las artes visuales y plásticas, musicales, literarias se dan cita para aportar a este milenar modo de expresión humano, como arte vivo, audio y visual, un arte que existe a través del instante y del movimiento. El Arte del títere es un arte de las utopías posibles un arte multi-disciplinar, un arte libertario por esencia, un arte integrador por naturaleza.

En ocasiones rayamos en la obviedad sobre este asunto, vamos olvidando las capacidades del Teatro de Títeres y la animación de formas, figuras y objetos, capacidad inherentes a su naturaleza, un Teatro que se hace total al poner al ser humano como cómplice interactivo de los objetos, como juguetes dramáticos, como sue-

ños materializados en las acciones jugadas, un teatro que se hace total, y nos re-encuentra con nuestro "niño interior", con nuestro "espíritu lúdico", con nuestro "dios oculto".

"El teatro de máscaras y de títeres...es el ámbito donde toman vida los dioses y los monstruos... así podemos decir que este espacio artístico es el territorio donde nace el monstruo; el marco donde el monstruo deja de ser oral o imaginario para volverse corpóreo, tangible...la monstruosidad es el primer ámbito en el teatro de títeres y máscaras que el cine adoptó con renovado interés"...(Escenas de l'imaginari / Escenas del imaginario / Scenes of the imaginary, Festival internacional de teatro visual y de marionetas de Barcelona. XXV aniversario. Edita: Institut d'Edicions de la Diputació de Barcelona 1998 pág 13).

Este juego de los Demiurgos es lo que en el Teatro de Títeres permite la posibilidad hacedora del creador (entiéndase al titiritero como interprete-actor, dramaturgo, artesano) lo cual genera a escalas insospechadas experiencias teatra-

lizadas, el titiritero que imitando a los dioses en su labor da vida a todo tipo de criaturas. Es ese pequeño dios interior que juega como un niño en recrear los lugares de la utopía y sus habitantes, como lo plantea el Maestro titiritero Colombiano Iván Álvarez.

Esa energía poética permite liberar las potencias de un creador que a modo de los míticos dioses da vida a los seres, es esa acción transmigratoria de fuerzas vitales que trasciende de la naturaleza pura hacia un camino donde se hace material y luego objeto, que a su vez yace inerte hasta ser animado y es ahí donde ocurre el milagro de la vida "el objeto pasa a ser sujeto", un sujeto poético que llamamos personaje, y éstos dentro de historias no son más ni menos quienes encarnan las pasiones vividas o por vivir dentro del universo estético, sonoro, plástico y visual de cada autor donde dramatiza los matices esenciales del ser humano.

A continuación trataré de proponer desde mi punto de vista, una definición sobre lo que se conoce socialmente como títere.

Títeres: Seres objetuales animados a través de la energía (ki) emotiva y emocional de un intérprete, actor, titiritero o chamán que representa y/o personifica performaticamente una entidad viva desde un cuerpo inerte a través de situaciones y conflictos dramáticos, en función de una historia donde ocurre gracias a la fuerza de la imaginación un milagro, el objeto trasciende en sujeto.

Títere: Personaje, compañero milenario de la creatividad que se pierde en las riveras del tiempo, en las sombras cavernosas de la historia humana.

Para concluir recordando a mi maestro y maestro de muchos. Maese Roberto Do Campo con su frase sobre la esencia de nuestra profesión:

"Sospecho que el títere tiene que ver con la Libertad".

La imagen en movimiento

Carlos A. Velásquez Cardona
Proyecto Primate

Una anécdota.

Hace ya casi un año comencé la aventura de crear una caja misteriosa en las primeras jornadas de títeres de Bogotá. Mi inspiración llegó por dos cosas; la primera el deseo de llevar a los títeres el cuadro de La habitación de Vincent en Arlés de Van Gogh, pintura que desde mucho antes me había impresionado. Muchas veces me preguntaba quién podía habitar esa pintura para mí; cuál es el cuerpo que reposaba en esa cama, qué cara se reflejaba en el espejo y cuáles las manos que utilizan los utensilios básicos de

aseo. Algo más me encantaba, era la posibilidad de estar viendo esa habitación en toda su magnitud, como si pudiese espiar la vida de alguien a través de sus cosas, sin ninguna restricción.

La segunda, una pequeña historia que me venía rondando la cabeza, historia que necesitaba de un lugar para ser representada, ese lugar que me había fascinado y que estaba dispuesto a llenar con la historia de una mujer. A esta mujer se

le puede ver por el ojo de la cerradura y después de un tiempo darse cuenta que también fue observado y, en el momento en el que más se desea ver qué pasa, el agujero del espía se cierra.

Relación arte plástico-títere

Considero que la relación entre los títeres y el arte plástico es evidente, incluso inevitable; en cierta forma estamos recreando desde los materiales, desde los elementos, historias (no necesariamente tienen que ser historias) que son narradas por imágenes, muchas de las técnicas utilizadas tales como la composición visual, la perspectiva y otros elementos son comunes para ambos. Ahora bien esta similitud genera la tendencia a considerar a los títeres como “esculturas y/o pinturas en movimiento”, aunque el movimiento forma parte fundamental de los títeres es el movimiento con su intención, es decir la acción, la manipulación, la animación lo que constituye al títeres fundamentalmente, es así como en objeto cobra vida. Ese en un punto distingo al títere de las artes plásticas; si bien es cierto que existen las modalidades del happening y el performance en lo plástico, donde el movimiento y la interacción con el espectador se convierten en una parte importante, en los títeres es la ilusión, objeto que cobra vida la que lo convierte en títere, el objeto que dicta por su forma y consistencia la forma de moverse y de interactuar, es solo el vehículo para la existencia del títere.

No es una condición necesaria que el objeto-títere tenga que tener una características antropomórficas concretas, el objeto sin intervenir, desnudo se convierte en títere a través de la animación (téngase en cuenta que me refiero a animación como el movimiento + la intención) Es así como el objeto que se anima no tiene porque ser estrictamente un resultado del arte plástico puede ser cualquier elemento que existe en el mundo. Habría que tener en cuenta el desarrollo de las interartes, que han provocado un movimiento que reúne y hace aun más difícil de delimitar las diferencias entre cada una de las artes pero enriqueciendo y experimentando nuevas formas de lenguaje poético. (Léase aquí “poético” en el sentido griego de la poiesis es decir creación, por lo tanto aplicable al arte en general.) Volviendo al arte plástico como arte particular, cabe anotar que no solo la animación generaría una diferencia con el títere si vamos al títere como técnica en la que diferentes artificios se diseñan para dar movimiento a una figura y que por lo tanto, esa figura está pensada premeditadamente para moverse, una escultura no siempre es pensada deliberadamente para moverse, entonces podría pensarse que le figura que está pensada para moverse no solo tiene una función pragmática sino también una función estética, sea cual sea la definición de lo estético.

Público-espectador, la condición esencial

El Títere y su relación con el espectador, la condición per se para que exista el títere. El comportamiento es fácil de apreciar si se le compara con el modelo del signo según la semiótica. Existe un objeto en el mundo (referente) a este objeto se le asigna un nombre (significante) y a la relación de ese nombre y de ese objeto se le da un concepto convencional (significado)(Léase aquí “convencional” como derivado de “convención”, en el sentido de ser compartido; por ejemplo el término “mesa” nos lleva a un significado compartido de tabla que tiene cuatro patas, así la imagen mental difiera entre uno u otro individuo); así que el signo es el resultado de esta tricotomía. Este tipo de modelo es dinámico y per-

mite ir más allá de la valoración de opuestos de las dicotomías; el títere es el resultado de unir el objeto animado que representa un ser del mundo y al que el espectador le da un significado.

Detengámonos un poco en el papel del público como pieza fundamental para que el títere exista, existen tres clases de signos según la distancia de relación entre los tres elementos que lo conforman. El primero es el índice, por ejemplo una huella en el bosque nos indica que por allí paso un cierto animal, es decir, el referente y el significante están más cercanos; el segundo es

el icono en el que el signo es más convencional y no necesariamente debe ser una metonimia del referente, como la lengua hablada o escrita. Por último tenemos al símbolo, donde hay una relación más fuerte con el títere, pues el

significado y el significante tienen una relación mucho más estrecha y se alejan bastante del referente, una paloma blanca no tiene en el mundo real algún atributo visible que la relacione con la paz, así como el objeto que se anima sea un lápiz, por ejemplo, no tiene relación con lo que se esté representando. Sin embargo no hay que olvidar que el objeto, en el juego titiritero, puede representarse así mismo en el sentido del significante (es decir, el lápiz llamándose "lápiz") pero sin olvidar que en el mundo no encontramos lápices que se muevan solos y que tengan diferentes personalidades.

Es el títere un símbolo, podría pensarse que el títere tiene que ver más con lo cognitivo, con la creación que se da como resultado de una comunión entre animación-objeto-espectador, teniendo este último un papel más activo que el público que va a contemplar una obra plástica porque en el títere el asunto se vuelve más comunitario, en el que se necesita por lo menos dos personas (titiritero-espectador) que interactúan, mientras que en la pintura, la experiencia del público es más individual.

Mi preferencia.

Desde el momento que empecé a construir muñecos me daba cuenta, que estaba realizando sin quererlo uno de mis sueños; ser escultor, digo uno porque igual también quería ser escritor, músico, fotógrafo, actor y veterinario; me daba cuenta que a través de los títeres, en las obras y funciones iba desarrollando cada uno de estos sueños, que el oficio me exigía aprender una poco más de las técnicas utilizadas en otras artes y en la que creo existen muchas falencias. No solo debemos tener una formación en lo dramático en general, no hay que descuidar el elemento plástico que está presente en las figuras, escenografías e incluso los teatrinos que hacemos. Debemos explorar y explotar las posibilidades que nos brindan las técnicas utilizadas en las artes plásticas para enriquecer nuestro arte titiritero. No propongo que creemos "pinturas en movimiento", es dar un giro a nuestra visión del arte de los títeres y empezar a jugar con los estímulos que transmitimos.

e-mail. yaselodije@gmail.com
Bogotá - Colombia

UN ENCUENTRO INEVITABLE

Jaime Marcelo Peña Yara
Compañía A-VUELO TÍTERES

A-vuelo Títeres

En este mundo de ciencia, máquinas, reacciones químicas, datos estadísticos, cadenas de producción; lo que pensaba no tenía cabida; solo era ejecutar la fórmula, oprimir el botón, despejar la ecuación, sumarme al capital, al mundo productivo, adoptar el sistema que otros habían impuesto como realidad.

Aunque constara tiempo, dinero y esfuerzo tenía que hacer algo, no era feliz. Decidí optar por el camino del arte y la pedagogía; paralelamente me acerque al teatro como maquillista, después como reemplazo de alguien en una obra, poco a poco las artes escénicas abarcaron mi existencia; montando el primer grupo de teatro junto a otros compañeros que desarrollaban actividades en un grupo de teatro universitario, este se le llama grupo de Teatro Dulimá, que posteriormente se convertiría en Sariri teatro y el cual sería el punto de partida para mi actividad titiritera.

El teatro es maravilloso, se aprende de todo. Es una ingeniería, pero una ingeniería de los sueños, de los mundos fantásticos; pero no era tan fácil poner en marcha aquella utopía. Para construir en el mundo teatral, se necesitan diversas destrezas y mucho ensayo. Empecé a estudiar el

trabajo de cuerpo, el trabajo de voz, la creación del personaje, explorar el clown, el monólogo, la pantomima, la danza teatro, la música en vivo, el proceso de montaje, cómo lograr financiarse, dónde ensayar.

Todos estos factores conformaron una escuela autodidacta; y así inevitablemente llegué al títere sin tener la más mínima idea de cómo construirlos, cómo animarlos, cómo montar una obra de títeres. Por fortuna llegué a conocer al colectivo de teatro & títeres Titirituerka, el cual nos invitó al primer Festival de Títeres Tolima

Fantástico; en calidad organizadores y artistas, allí se realizó el taller de animación de títeres y objetos con el maestro Iván Álvarez de la Libélula Dorada, este taller marcó una fractura irremediable en mí; el teatro de actores ya no sería igual, había vislumbrado las infinitas posibilidades del teatro de títeres, sus técnicas, la animación de objetos, la nueva significación de la máscara.

Para mí el títere tiene una comunicación directa con la (conciencia) de niño o niña que esconde el adulto y el joven; con los niños y niñas establece relaciones más significativas por encontrar allí lo fantástico, lo lúdico, el juego en la escena; que se basa a su vez en el cuento, en el relato. Todo esto parece confirmar las relaciones subjetivas que guarda el arte de los títeres con el público, lo cual permite como artista titiritero construir la obra con cánones mucho más amplios, nos podemos burlar de la materia con la materia, morir y renacer, asustar sin querer, con monstruos inimaginables a los niños; o con un extraño títere a un adulto. Apartando el arte titiritero del show vacío e inicuo que no transmite nada, trabajando constantemente por poner en escena propuestas interesantes que lleven a nuestros espectadores al goce estético.

En este proceso surge: A-vuelo Títeres en el año 2009, en compañía de un Titirituerka: Leonardo Jiménez; hacia esta época el colectivo Titirituerka se transforma, la principal causa es que está conformado por estudiantes que terminan sus estudios profesionales y parten a nuevos rumbos. Pero el gran legado en el campo de los títeres sigue en manos de los grupos bases

del festival los cuales deciden agruparse como la RITO (Red Independiente de Artes Escénicas del Tolima) y es conformada por: A-vuelo títeres (Jaime Marcelo Peña Yara, Leonardo Jiménez Quintero, German Rivera Chávez), Los Güipas Títeres (anteriormente llamado Fiesta Juglar a cargo de Mario Roger Camargo) y Sariri Teatro Títeres & danza (Tatiana Moreno Arciniegas).

Uno de los principales objetivos del grupo A-vuelo Títeres y el Colectivo de Teatro de Títeres Tolima Fantástico, es el de llevar el arte de los títeres con espectáculos y con talleres de formación en el campo, construcción, animación, dramatización, etc. Posteriormente se plantea la formación de públicos con itinerancias constantes por toda la ciudad y municipios aledaños de allí la idea y la consolidación del FESTIVAL DE TÍTERES TOLIMA FANTÁSTICO.

A-vuelo empezó a volar a todos los rincones del Tolima fantástico e incluso a lugares como el Guaviare, llevando las aventuras del Tío Conejo, cajas mágicas, en fin el arte de los títeres, a donde lográramos llegar; gracias a este recorrido como actor y titiritero he conocido muchos rincones de nuestro departamento, hermosos paisajes del plan del Tolima, sus empinadas montañas, sus zonas de conflicto armado en el sur, sus caseríos al pie de volcanes dormidos, sus muni-

cipios, infinidad de escuelas, pueblos, barrios, corregimientos, veredas...y allí a donde vayamos siempre nos están esperando las miles de lunas que se dibujan en las sonrisas de nuestro público; niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos. A ellos les llevamos con gran dedicación, esfuer-

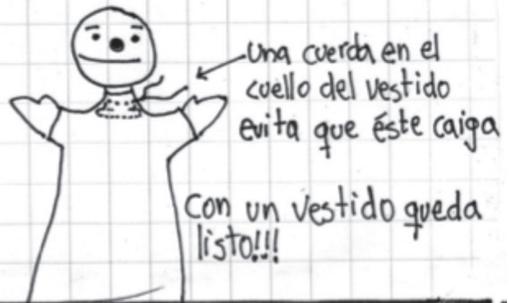
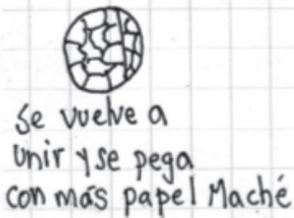
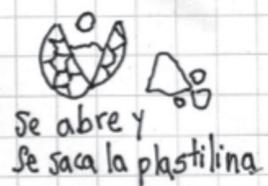
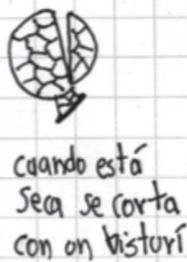
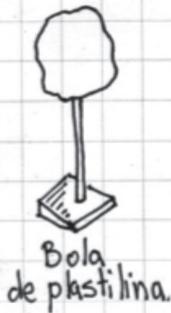
zo y cariño nuestras obras, nuestros títeres, los títeres con su magia seducen al público que ríe, grita, llora, se maravilla en instantes; pero la función se acaba y es cuando allá en las zonas más apartadas, surge la pregunta más difícil por parte de los niños y niñas:

-¿Cuándo vuelven a venir a presentarse con los Títeres?

Montajes de Teatro de Títeres y Clown realizados por el Colectivo de Títeres Tolima Fantástico.

Obra	Grupo	Técnica	Año
La Niña Valiente	Titirituerka	Títeres de varilla, Guiñol, Luz negra, teatro infantil	2006
Aventuras mágicas por el mundo de los títeres (Tom Tom y el Árbol de Cristal & El fabuloso circo de Pedro)	Titirituerka	Títeres de varilla, siluetas	2006
El Hada Encantada	Titirituerka	Títeres de varilla	2007
Tim Tom Clown	Titirituerka	Pantomima-Clown	2008
La Mano de Fuego	Titirituerka	Bocones, títeres de mano prestada	
Los Cuentos de Melina	Fiesta Juglar(Los Güipas títeres)	Varilla	2003
El Circo de Pedro	Los Güipas Títeres	Guante	2004
El Gato con Botas	Los Güipas Títeres	Títtere plano	2005
La Galera Verde	Los Güipas Títeres	Guante-Monólogo	2006
Manuelucho se Juega La Vida	Los Güipas Títeres	Guante	2007
Manuelucho y El Fantasma	Los Güipas Títeres	Guante	2008
La Resignación de Manuelucho	Los Güipas Títeres	Guante	2008
Manuelucho Interpreta a Villafañe	Los Güipas Títeres Dirección y versión; Camilo De La Espriella	Guante	2008
La Magia de Lobulo's	Los Güipas Títeres	Títeres de Varrilla y Bocón	2009
La Ratonera	Los Güipas Títeres	Puppet Siciliano	2010
Amores Para-dos	Los Güipas Títeres	Títeres de mesa	2010
Rufino en Cuernavaca	Los Güipas Títeres	Títeres bocones	2012
Iku Y Eleguá	Los Güipas Títeres	Títtere corpóreo, de varilla, guante, animación a la vista	2012
No	Sariri Teatro Títeres & Danza	Pantomima	2008
La Duenda de la Abundancia	Sariri Teatro Títeres & Danza	Guante, títeres de mano prestada, bocones	2010
Las Aventuras de Celina y Orobio 1	Sariri Teatro Títeres & Danza	Títeres de varilla, bocones	2011
Las Aventuras de Celina y Orobio 2: Agua para Todos	Sariri Teatro Títeres & Danza	Bocones, títeres varilla	2012
Las Aventuras del Tío Conejo/Adaptación La Rebelión de Los Títeres	A-vuelo Títeres	Guante, bocones	2009
El Preso	A-vuelo Títeres	Títeres de caja, teatro miniatura	2009
La Habitación	A-vuelo Títeres	Títeres de caja, teatro miniatura	2010
El Pescador	A-vuelo Títeres	Títeres de caja, teatro miniatura	2010
Sueños Chamánicos	A-vuelo Títeres	Teatro de objetos, marionetas	2011
El Lobo más Malo	Monachos Títeres y Payasos	Títeres de mesa	2012

TALLER DE CONSTRUCCIÓN

VISIÓN TITIRITERA DESDE LA TIERRA DEL LIBERTADOR

José David Monsalve
Porteatro Títeres.

En Venezuela existe un importante número de agrupaciones dedicadas al teatro de títeres, más de las que el medio titiritero conoce. Estas agrupaciones, evidentemente carecemos de información para entrar en ese núcleo en donde te invitan a los festivales y en donde te dan buenos contratos las empresas privadas para hacer ciclos de presentaciones. De este universo de nobles titiriteros muchos logran entrar rápido en el círculo, entran por referencia de alguien influyente o porque tiene ese don especial de caer bien. Con toda seguridad no se entra por ser bueno en lo que haces, muchos pasan años siendo buenos o malos, pero pasan años siendo ignorados. Desde la llegada de Chávez, las cosas mejoraron para todos, se hizo una buena investigación de los grupos que hacíamos vida en el país y poco después nació el Sistema Nacional de Cultura Popular; donde todas las agrupaciones eran convocadas a presentarse en comunidades o en eventos públicos y el Gobierno pagaría muy bien. La primera reunión parecía un

sueño: "Este pago debe demorarse máximo un mes, la idea es que los artistas puedan vivir de lo que hacen" - nos dijo la enviada del Ministerio. Para muchos seguramente fue el día más importante, el trabajo al fin iba a ser reivindicado.

Pero lamentablemente, una cosa es lo que se dice y otra la que se hace o la que funciona. Pasó el tiempo y el primer ciclo de presentaciones ya llevaba 3 meses sin ser cancelado, más o menos a los 5 meses llegó el pago acumulado y todos al ver semejante suma olvidamos los malos ratos. Igual creímos que las cosas se iban a emparejar y ahora si funcionaría, pero hasta la actualidad sigue siendo así, incluso peor en ocasiones...

Pero bueno, no podemos depender del Gobierno, hay que auto gestionarse, moverse, buscar funciones en colegios, fiestas, clubes... Con mucho ánimo voy, y en muchos lugares ni me dejan pasar, en otros reciben la información con alegría pero no te llaman como te dijeron al despedirse.

Estoy seguro que hay muchas más cosas por hacer, porque por algo estas agrupaciones que conforman la rosca, viven de esto. Pero cómo hacer para no preguntarte: ¿Cómo? Porque en verdad ha sido muy duro, escuchar un discurso en donde se critica el egoísmo, el acaparamiento de contratos, la explotación de agrupaciones sobre otras agrupaciones, un discurso de unión, de inclusión, como si esto ha dejado de suceder desde hace muchos años. Como si esto no estuviese pasando ahora.

ASÍ LO SIENTO... 1ª parte.

1999 era el año, en el que practicaba teatro en la casa de la cultura de Naguanagua en el estado Carabobo. Un día como esos días que son tan iguales a los demás pero con la única diferencia de que ocurre algo especial. Se acercó un señor barbudo que por su acento me pareció en seguida argentino. Había sido invitado por nuestro profesor de teatro Rafael Silva. Empezó con una interesante conversación teatral y luego mencionó que se dedicaba al teatro de títeres. Qué es eso, preguntamos todos; títeres lo asociábamos con fiestas, muppets y ya. Jamás hubiésemos pensado que era teatro también. Notó cierto interés en alguno de nosotros y le pareció buena idea ofrecer un taller de elaboración de títere de guante y puesta en escena. No perdíamos nada- pensé. A la semana siguiente, se dio inicio al taller, pero no comprendíamos todavía qué era eso del títere. Por favor, comprendan, apenas comenzaba el mandato del comandante Chávez, nuestro despertar cultural aun no existía y eso de ser artista era igual a ser galán de telenovelas. De hecho la mayor parte de los que estábamos allí soñábamos con eso. Tanto pensamos en lo inoportuno del taller, que nuestro desinterés se evidenció y el maestro lo notó, dos días después le pedimos que no siguiera con el taller, que no estábamos interesados-le dijimos.

Algunos meses después, paseaba con uno de mis compañeros de teatro por la Plaza Montes de Oca y nos percatamos de la presentación de

algo que atraía a muchos en el lugar, eran ya casi las siete de la noche. Nos acercamos y ahí estaba. El maestro barbudo, argentino, era el mismo que habíamos rechazado. Estaba en frente de lo que para nuestro entendimiento era una carpa decorada y anunciaba su espectáculo, Las Formulas de la abuela se llamaba la obra, desde el primer instante en el que empezó la música del elegante presentador, se activó en mí un intenso viaje al tiempo, recorrí mi niñez, jugando con yesqueros que eran en realidad robots del futuro que salvarían al planeta de otros robots que en realidad eran yesqueros... Mis ciudades hechas de tierra en el patio de mi casa, mis risas más sinceras y profundas, mi esencia, la necesidad de expresarme... Las ganas de ser niño. Años de recuerdos que quizá transcurrieron en un segundo para el tiempo real.

Al día siguiente llamé al Maestro y le pedí por favor me dejase trabajar con él. Señor, señor, yo quisiera trabajar con usted- le dije. No me llames señor, llámame Daniel.

Así empezó mi trabajo con los títeres con el Teatro de Títeres, la pareja del maestro Daniel Di Mauro. Momento de mi vida que definitivamente la dividió en dos. Antes y después, en donde pude darme cuenta que el antes y el después siempre habían estado comprometidos. Porque hacer títeres siempre había estado en mí, en mi mundo mágico de robots, en mis batallas con esos soldados de plástico y esos muñecos de piñata que reían, peleaban, volaban, bailaban, comían y se enojaban. Visión de un titirite-ro que es la misma visión de un niño, muestra natural, original y más poderosa visión.

*José David Monsalve
Porteatro Títeres*

RESEÑA HISTÓRICA DEL TEATRO DE TÍTERES EN EL TOLIMA (1 PARTE)

Mario Roger Camargo Marin
Los Güipas Titeres

Los títeres en el Departamento del Tolima (como en cualquier parte del mundo) hunden sus raíces hasta las manifestaciones mágico-chamanicas ancestrales perdidas, apenas descritas de superficial manera en memorias y crónicas, materializadas las creencias en presencia de dioses-muñecos ósea ídolos; grandes materializaciones de deidades. Aquí en Tolima, una figura pintada hecha de palos, ramas y cuerdas, con líneas rojas y amarillas, a cuyo lado se encontró un grillo amarrado.

Es el siglo XX el que ve aparecer los primeros titiriteros con una perspectiva del teatro de títeres profesional en el país y en el Tolima, iniciándose una actividad a veces esporádica, a veces tímida y a veces muy comprometida y propositiva, que en la actualidad ha posicionado al teatro de títeres como una práctica común y particular de la actividad escénica del Tolima. Son numerosos los grupos en el departamento que han explorado la poética del teatro de títeres descubriendo en ella su medio de diálogo con la escena; y en la actualidad se asiste a la consolidación de actividades titiriteras como dos festivales con más

de siete versiones, la realización de varietés que pretenden generar un espacio de encuentro y presentación, o la celebración en Ibagué por tres años consecutivos del Día Mundial de los Títeres el 21 de marzo en los años 2011, 2012 y 2013.

La Reseña se escribe a partir de documentos escritos, testimonios de personas y entrevistas en la ciudad de Ibagué y algunos lugares del Tolima. Es un documento parcial, no tiene intención científica o histórica, tan sólo pretende recoger y organizar temporalmente alguna información sobre la materia, recogida en diferentes ejercicios del colectivo por acercarse a la memoria titiritera del departamento.

Las referencias historiográficas sobre la actividad titiritera en el Tolima son escasas, las fuentes que se pueden consultar son básicamente artículos periodísticos, memorias de festivales, hojas de mano, afiches, reseñas, portafolios dispersos en armarios, bibliotecas y por supuesto, recuerdos de personas.

Sorprendentemente la historia de los títeres en Tolima inicia con una gran experiencia: el teatro de marionetas de Hugo Álvarez Bermúdez "El Tío Conejo", que en un andar creativo rompió fronteras difundiendo el teatro de títeres en Colombia y el mundo. El Tío Conejo se ganó el reconocimiento de personas e instituciones siendo miembro de UNIMA (Unión Mundial de la Marioneta), participante infaltable de numerosos festivales y declarado varias veces Personaje Infantil del Año. Pero en honor a su memoria

y dignidad es necesario decir que el Tolima no supo dar un espacio a su creación, perdiéndose, una vez más, la oportunidad de iniciar nuestra tradición titiritera.

Hugo Álvarez nació en el municipio de Villa Rica Tolima en 1940. En la finca de su padre aprendió el arte de los títeres con Jaime González "El Chaski", titiritero boliviano; el importante Jairo Aníbal Niño y Fernando Ruíz Borrás quienes en grupo hacían funciones para los trabajadores de la finca en un auténtico ejercicio de teatro popular, ambulante y titiritero. El Tío Conejo es un prolífico hombre de teatro; aparte de titiritero fue actor, escenógrafo, tramoyista, apuntador y quien sabe que cosas más en su largo recorrido por Colombia, Latinoamérica y Europa en más de dos décadas. Cruzó los siete mares. Aquí en el departamento su trabajo rayó en la marginalidad, desempeñó varios roles en la compañía del chaparraluno Campitos en distintas giras nacionales, pero como titiritero fue manifiesta su inconformidad con el ambiente local, que lo hizo visitante de su tierra natal y se instaló en Cartagena donde entabló relación con los Zapata Olivella, quienes a su vez lo bautizaron como El Tío Conejo por las historias que contaba con el Tío

Conejo, la Tía Zorra, el Tío Tigre, personajes de la rica y conocida tradición oral afro.

En su labor titiritera se especializó en las marionetas llevando a escena por lo menos ocho montajes que pueden ser documentados aunque precisar el año de los estrenos rebasa el rastreo realizado para esta reseña. Los montajes son: "Fantasía del Acento Colombiano", "Pedro y el Lobo", "Lo Chevre, lo Bacano y lo Legal", "El Camino del Café", "El Circo de la Tía Tránsito" montaje de campaña educativa en comportamiento peatonal, se referenció una obra como "El Chámpata, Chimpeto", tal vez una versión de la obra de Javier Villafañe "El Pícaro Burlado" al parecer realizada por Manuel Zapata Olivella; "Villancico Artesanal Colombiano". En el periódico cultural ibaguereño Prensa Nueva se referenciaron dos actividades del Tío Conejo con una presentación en la semana cultural que organizó el Centro Cultural Roberto Ruiz antes del mes de julio de 1979, y el inicio el 20 de septiembre del mismo año de una gira nacional de 21 presentaciones con las obras: "Pedro y el Lobo" y "Fantasía del Acento Colombiano". Sus marionetas dejaron de moverse en 1984 cuando Hugo Álvarez partió definitivamente, justo como maese Trotamundos pedía a Javier.

Rodrigo Álvarez es Tío Conejo Junior, hijo de Hugo Álvarez, siguió sus mismos pasos en el teatro de títeres, pero al igual que le ocurrió a su padre, el medio cultural tolimense no le brindó las condiciones mínimas para desarrollar su labor creativa, así que sus marionetas se fueron a recorrer el Departamento del Quindío. Allí con su grupo Tío Conejo realizó como mínimo dos espectáculos: "Juanito, María Cuba y Tingorico" que "es un montaje sobre la no violencia, la verdadera amistad, el compañerismo, los valores humanos y el respeto a los semejantes" (prensa nueva, marzo de 1989). Su otro montaje es "Tío Conejo Preventivo" estrenada el 17 de junio de 1990.

Jorge Peñuela Pérez es un titiritero tolimense que perteneció al grupo del Tío Conejo hasta que se radica en Ecuador antes de 1987, donde forma el grupo El Taller Colibrí con el que viajó por todo el país. Con la Alianza Francesa forma el grupo Cuatro Clavos con el que montó: "Villancico Artesanal Ecuatoriano", "Fantasía del Folclor Ecuatoriano" y "La Negra Nieves y los Siete Ena-

nitos". Como vemos, el Tío Conejo tiene dos espectáculos con casi el mismo nombre, cambiando el contexto, entonces ¿son espectáculos que comparten el formato? ¿el original es versión colombiana y el otro la versión copiada de Peñuela? Imposible saber mientras no se conozcan los textos escritos, videos de los espectáculos o por lo menos fotografías.

Gloria Enid Ardila, Staruska y Tomas Latino regresan a Ibagué luego de una gira por Latinoamérica a finales de la década de 1970; especializados en el mimo y el teatro de calle, fundan el Teatro de la Calle, junto a Eduardo Mendoza Carmona y Tío Pedro. En títeres montan "Globito Manual" de Carlos José Reyes con técnicas de títere de varilla y música en vivo, con el público se generaba un juego en que iban seleccionando los elementos con que se iba armando la cara de Globito al interactuar con un actor. Con esta obra participan en una de las versiones del Festival Nacional de Títeres de la Universidad Nacional. El Teatro de la Calle utiliza títeres en tres de sus montajes para calle y sala, estos son: "Calígula", "Los Martirios de Colón" en donde los personajes de los piratas eran interpretados con títeres, y "Juan Tenorio" en el que los sabios son títeres.

¡En el próximo número de la revista conocerás la continuación de esta gran historia!

ITMT POR TODA CUBA!

Por Yaqui Saiz

Noveles titiriteros florecen en diferentes grupos de teatro de nuestro país. Ellos mismos han escrito sus textos, diseñan y realizan las producciones; logran así una legítima huella dentro del panorama titiritero cubano. Todo esto acontece como una dinamita bien elaborada, dispuesta a

estallar en las mismas narices de la indiferencia y el nulo apoyo de algunos dirigentes y funcionarios, responsables de sustentar el desarrollo de estos jóvenes en las provincias. Por suerte, existen instituciones como el Consejo Nacional de Artes Escénicas, desde donde – quiero

especificar al departamento de programación y la presidencia- se apuesta por estos nuevos artistas, dispuestos a revolucionar el retablo de su tiempo. El CNAE, aún sin saber los resultados que podían obtenerse de esta labor artística, les ha dado un voto de confianza, proporcionán-

en escena de iniciación. El grupo Parabajitos, de Sancti Spíritus, de tan solo tres años de fundado, ya tiene un atendible trío de montajes: *Osain en la tierra Oyó*, *Otra vez la Cucarachita*, y *Picotico*, su más reciente estreno. Con *Otra vez la Cucarachita* obtuvieron el Premio Adolfo Llauradó en la ca-

doles no solo tejidos o pegamento a ellos, sino también pasajes de ida y vuelta, para que tanto Geraidy Brito como yo, a nombre de Títeres Nueva Línea, nos pudiéramos trasladar a diferentes sitios del territorio nacional, para impartir talleres o asesorar a esta nueva jornada.

Hasta La Habana los ha traído nuestra principal institución, lo que les ha posibilitado ser vistos por el público capitalino y también por los jurados de los premios Caricato de teatro para niños, de la UNEAC, y el Premio Adolfo Llauradó que patrocina la Asociación Hermanos Saíz. Todos han podido aplaudir y reconocer sus puestas

tegoría de actuación femenina en teatro paraniños. Menciones de puesta en escena y actuación en los festivales de Pinar del Río y el nacional de teatro de Camagüey. Igualmente fueron seleccionados por el CNAE para participar con este espectáculo en el 14 Festival Internacional de Teatro de la Habana.

Hasta Caracas, la capital de Venezuela, llegaron con su arte. Es una pena, que a pesar de estar colocando en tan alto lugar el nombre de la tierra del Yayabo, no cuenten con el apoyo suficiente de la presidencia de las artes escénicas en esa provincia. Desdichadamente esta actitud pulula

en muchas regiones del territorio nacional. Lo importante es que no están solos en su lucha contra las adversidades, en la mayoría de los casos son secundados por músicos, diseñadores, atrezzistas, y hasta por un personal técnico que los ayuda a imponerse mediante el trabajo diario. Claro ejemplo es el caso del equipo artístico del Guiñol los Zahoríes, de Las Tunas y su joven titiritero Mandy Mora, este acaba de recibir una nominación al Premio Adolfo Llauradó en la categoría de actuación masculina en teatro para niños, con Chimpete-Chámpata, su primer unipersonal, acompañado dignamente por Damaris Pacheco, Andrés Ávila y Grechen González, en un homenaje de conjunto al dramaturgo y titiritero Javier Villafaña.

Compartir y disfrutar con directores como René Reyes, de La Guerrilla de Teatros, Maribel López, del Guiñol Guantánamo, y Rafael Gonzales, del legendario Teatro Escambray, ha sido una suerte. Constatar como apoyan e incitan a los más jóvenes, para que escriban, realicen y dirijan sus propios proyectos de montaje, además de proporcionarles espacios de diálogos e intercambio entre ellos y con los más experimentados titiriteros de la nación.

Próximamente (del 20 al 25 de febrero) tendrá lugar la segunda edición del Titecan2 en la ciudad de Guantánamo, liderado por el actor Yosmel López, devenido dramaturgo y director artístico y escoltado por el piquete de amigos y colegas que constituyen Dilaidy Martínez, Ailin Zamora, Fredito López y Aliexa Argote, esta última nominada con su primer unipersonal La Cucarachita Cuca, al Premio Adolfo Llauradó en la categoría de actuación femenina en teatro para niños. Estos jóvenes y talentosos artistas cuentan con un repertorio de obras como El buen Curador y la vecina, Cuando muera el jardín, A puerta cerrada y Medio Pollito, realizadas por ellos mismos. Su más reciente producción Punch en Guantánamo, ha sido coproducido con Títeres Nueva línea, y subirá a las tablas en el segundo mes de año.

El retomado frente titiritero de Teatro Escambray ya está sacudiendo la isla. A menos de dos años de ser revitalizado por Maikel Valdés, diseñador y director artístico, junto la actriz Teresa Denisse, ambos han sido nominados en las categorías de actuación femenina y masculina de los Premios Adolfo Llauradó y Caricato, por sus ejecuciones en la puesta en escena El Sinsonte y el Rosal, su primera obra hecha con títeres para los pequeños. Tanto empeño, talento y constancia los ha llevado a un nuevo estreno, Los Pintores, adaptación para teatro de títeres de Maikel Valdés y Geraidy Brito. El espectacular y funcional diseño de muñecos y retablo pertenece al propio Maikel, también la dirección artística del espectáculo. Creo que este puede ser un trabajo que dará mucho qué hablar, pues está lleno de sorpresas ingeniosas, no solo por el diseño, sus trucajes y mecanismos, sino también por la complejidad en sí del montaje.

La caracterización de las voces y la lograda diferenciación física, se logra mediante una limpia animación; la cual pudiera ser aparentemente sencilla para los ojos de los no concedores. Cuenta con una inteligente banda sonora a cargo de la legendaria Orquesta Aragón, y con una juglaresca coreografía montada por Teresa Denisse.

El arte titiritero es como un bichito que cuando penetra en alguien o en algún lugar es difícil evitar el contagio. Ya se está propagando más que el comején en la sede del Teatro Escambray. El ya contagiado actor Saúl Rojas Bernal, no podrá ser eliminado, no existe insecticida contra los que integran este movimiento titiritero. El sueño de la oruga, su primera obra, fue estrenada en el guiñol santaclareño. Escrita, diseñada y dirigida por el propio Saúl, fue defendido por los actores Saraí Alfonso, Yosmel Viera, Mario Dalien Wong y el técnico Orestes Opizo. Puesta en escena ambiciosa para ser la primera, marcada por el buen gusto y una excelente factura, tanto en la escenografía, los títeres y el diseño de vestuario de Geraidy Brito. Con un alto nivel actoral y una impresionante animación de títeres de varilla y

parlantes, en el elenco se destaca Yosmel Viera, quien logra evidente diferenciación no solo vocal e interpretativa en los personajes, sino también en la Animación de la lechuza, el hermosísimo y vistoso personaje del Sol y el pájaro carpintero, personaje que a mi juicio merecía otra escena por ser su intervención la más titiritera, aplaudida y agradecida por el público infantil.

He dejado para el final a la Guerrilla de Teatros. Ellos acaban de coproducir con Nueva Línea la adaptación para teatro de títeres de la obra *Tiempo*, de Ariel Hernández, estreno que contó con las actuaciones de los clown-titiriteros Álvaro Torres, Lisbet González y el propio Ariel. La premier del nuevo montaje tuvo lugar en La Canchánchara, edificación abandonada y recuperada por Ariel Hernández, ahora Centro Cultural de referencia obligada en Bayamo. Esta producción se pudo realizar gracias a la colaboración de casi todos los jóvenes titiriteros anteriormente mencionados. Gracias a esta hermandad, a esta red de ayuda, se están produciendo nuevos espectáculos, mientras las obras ya estrenadas por esta ola juvenil, se presentan en distintas provincias. Una vez más la coordinación que realizan entre ellos posibilita que trabajen agrupaciones colegas en sus respectivas sedes.

Un primer encuentro en el mes de junio, motivada por el tsumani creativo del TMT por toda Cuba, organiza Yami Reyes, la actriz-titiritera y directora artística de la Guerrilla de teatreros. Las obras de todos estos jóvenes, podrán ser apreciadas en La Canchánchara, gracias al apoyo de la presidencia del Consejo Provincial de las Artes Escénicas de Bayamo y la UNEAC de esa región oriental. En la unión de los jóvenes artistas titiriteros, en el apoyo y la confianza que en ellos depositen los funcionarios y los más experimentados maestros titiriteros, estará garantizada la continuidad de este movimiento en Cuba. Hay que reconocer de una vez y por todas que gran parte de nuestros grupos teatrales dedicados al teatro de títeres, vegetan y agonizan sin dejar relevo. Deberían hacer un autoanálisis y apreciar la labor que con los nuevos creadores realizan grupos como Teatro Papalote, Teatro de Las Estaciones, el Guiñol de Guantánamo, Teatro Escambray, Armando Morales o la mencionada Guerrilla de Teatreros, son ellos ejemplo de maestros que han sabido mostrar a sus actores, cual es el camino para que sus grupos cumplan muchos, muchos años de existencia.

TMT (Títeres Mueven Titiriteros) nombre ideado por la actriz-titiritera integrante de Nueva Línea Geraily Brito.

FRAGMENTO DE LA VIDA DE UN TITIRITERO

Tomado del libro: Javier Villafaña, *Antología*. Editorial Sudamericana S.A. Buenos Aires. 1990.

“Al comienzo viajaba mucho por el interior del país para hacer conocer los títeres y tomar contacto con el pueblo, compartir sus vidas, su cultura y al mismo tiempo recoger de boca de los niños y los mayores las poesías y los cuentos que más les gustaban. Además, me encantaba llegar con mi carreta La Andariega a lugares donde nunca va nadie, donde hay gente que no espera nada. Por esto no cobraba, ponía el sombrero y el que podía me dejaba algo. Nunca necesité mucho, tenía dónde dormir y casi siempre me invitaban a comer. Mis funciones siempre fueron gratuitas en las escuelas, asilos e instituciones de bien público. Luego, con el tiempo, los títeres me llevaron a mí: invitaciones, festivales, homenajes, encuentros, y así seguimos andando por los caminos”.

CARTA DEL TÍO CONEJO

Hola, yo soy tío conejo conocido en mi vida mortal con el nombre de: Hugo Alvarez Bermúdez. Aunque mi cuerpo ya no está en este plano material y ahora hago títeres en el mundo de la luz, un grupo de gente reivindica mi trabajo; el cual fue un recorrido arduo en el arte de los títeres en el Tolima y el mundo. Ellos y yo nos decidimos por lo fantástico a través de los títeres, llamaron a titiriteros de todos los rincones del país, de la ciudad y del mundo; naciendo así el Festival de Títeres Tolima Fantástico.

Para mostrar las maravillosas historias de los títeres y además es uno de los primeros festivales que insiste en llevar la formación en el arte de los títeres a la comunidad, brindando talleres en construcción, animación y puesta en escena, dando a conocer las diversas técnicas y posibilidades del teatro de títeres.

Ahora junto con los titiriteros del Tolima Fantástico recorreremos todo el departamento llevando infinidad de funciones a todos los niños tolimenses. Nuestra familia de artistas sigue creciendo llegan nuevas fuerzas a nuestro festival: juglares de todo el mundo, payasos, fanticos, habilidosos malabaristas, cuenteros con las historias

más increíbles, títeres nunca antes vistos con las técnicas más misteriosas, se dice entre las gentes y el público, que en el Festival de títeres Tolima Fantástico.

¡LOS TÍTERES ESTÁN VIVOS!

DRAMATURGIA

Obra:

LA GALERA VERDE

Autor: Eduardo di Mauro

*Público, atención, público. De esta galera,
del fondo oscuro, de esta galera verde
ante vuestros ojos asombrados, verán realizarse
el más increíble acto de magia.*

*Del fondo de mi galera, de mi poderosa galera,
aparecerán ante la sorpresa infinita de todos
ustedes; tres palomas blancas. Portadoras de
la paz y la amistad entre los hombres.*

Sí público. Sí.

Del fondo de mi galera, saldrán: tres palomas

Primero; una paloma...

luego, otra paloma...

y, por último; la tercera paloma.

¡Público, público, público!

Del fondo de mi galera, aparecerán las tres palomas.

No, público, no.

Mi galera es más poderosa que esto.

Mi estupenda galera es muchísimo más poderosa que todo esto.

De su fondo oscuro y metafísico saldrá algo más importante:

¿Qué significan acaso tres palomas?

¿Qué importancia tienen tres palomas comparadas con el poder

Maravilloso y último de mi extraordinaria galera?

No público, no.

Del fondo infinito,

del fondo impenetrable,

del fondo, fondo, de mi galera saldrán juguetes.

No uno, ni dos, ni tres, sino miles de miles de juguetes,

para que inunden de risa los rostros infantiles,

de todos los niños del mundo.

Sí, público, sí. En este momento trascendental, ante vosotros, mi poderosa galera, de poder insospechado, extraerá de su fondo juguetes.

Pero no, no, no, no, no.

De mi galera, de mi galera, saldrá algo más necesario.

En este momento, hay "algo" muchísimo más importante todavía.

En este momento, hay "algo" muchísimo más importante todavía:

pan.

Sí, público, sí, sí.

de mi galera verde,

de mi estupenda galera verde,

de mi maravillosa,

de mi exclusiva,

de mi única entre únicas,

de mi fun-da-men-tal

galera verde, saldrá pan.

Pan para los hambrientos,

pan para los desesperados,

pan para los pobres y pan para los ricos...

Pan? Pan? Pan.

Pan para los niñitos

Pan para las niñitas. (Llora)

Pan.

¡!!!!P a n¡¡¡¡¡ (Grita)

Del fondo de mi galera, saldrá pan, y además,

saldrá una ciudad maravillosa, con enormes y cómodos

edificios, de inmensos parques y grandes museos, que

alberguen con orgullo el arte magnífico de todos los pueblos.

Una ciudad con amor, dignidad, paz, cultura, alegría.

Del fondo,

De mi galera

saldrán soluciones

para todos los problemas del mundo.

Público, respetable público.

¡Qué se puede esperar de una galera...!

De una pobre galera de cartón...

Y para colmo...

Verde.

Fin

POEMAS

Poema

*¡Aquí estamos los títeres y el titiritero!
Títere y titiritero son una misma cosa.
Ellos son tan inseparables como el jinete y el caballo,
Como la luna y las estrellas, como el amor y la verdad.*

*Mover los títeres tiene tanta poesía
Como las miradas de dos amantes,
Como un árbol seco en una tarde de otoño,
Como una tarde de lluvia con sol.*

*Venir a ver los títeres, es un acto de fe
De los espectadores y su titiritero.
Y es tan alegre como un día de playa
O una mañana de domingo.*

*El títere hace gigante al titiritero,
Porque de sus brazos se prolonga
Hasta el infinito de la imaginación de ustedes.*

José Martí

Titiritero

*¿Por qué escogiste esa profesión ingrata?
¿Por qué sigues insistiendo en la manufactura de los sueños?
De que te sirve sembrar alegría
Que te regalen risas, suspiros, carcajadas y emociones
Las niñas, los niños, adolescentes, adultos y abuelitos
¿Es que acaso vives de los sueños o tu vida es un sueño?*

Tunjonocturno

Romance del señor titiritero

*¡Pero qué elegancia lleva
el señor titiritero!*

*Una casaca de pana,
pantalón marinero,
botines de doble suela
y un gorro color de cielo.*

*¡Ah! Mírenlo cuando habla
y tiende la mano al pecho
y le hace sombra en la frente
un puñado de cabellos.*

*Muy bien pudiera pasar
por un señor de otros tiempos
-España de los hidalgos
y carabelas al viento-
y decir si se le antoja:
-Dejé a treinta moros muertos...*

O: -Una vez por una dama...

O: -Ayer salí de un convento...

*Y nadie puede dudarle,
Todo lo que él dice es cierto.*

*¡Esa casaca de pana
Y ese gorro color de cielo!*

Javier Villafañe

Caminantes

*El gran misterio nos llevó por estos caminos
Henyokas, juglares, payasos
Poseemos la magia
Estudiamos nuestro arte.
El poder metafísico
Nos fue entregado
Nunca envenenaremos nuestra arte
Por oro, pesos o dólares
A si a veces con tristeza en nuestros estómagos
Pero siempre con:
Fantasía en la cabeza
Con fuerza en el corazón.*

Tunjonocturno

SERVICIOS TEATRALES EN IBAGUÉ

<p>Agrupación Teatral "Totuma" de la Corporación Artística y Cultural El Portón. Director: GERMAN DARIO ESPINOZA Cel.: 310-4030050 y 313-8152697 Correo: corporacionelporton@gmail.com Natagaima, Tolima, Colombia.</p>	<p>MONACHOS TITERES Director: MIGUEL ALEJANDRO PÉREZ Correo: monachostiteres@gmail.com Cel.: 3115068691 Ibagué, Tolima - Colombia.</p>
<p>TEATRO "EL ZAGUÁN" Director: ALEJANDRO ORJUELA Cel.: 3002203498 - 316 393 4000 teatroelzaganibague@gmail.com Ibagué, Tolima - Colombia.</p>	<p>LOS GÜIPAS TITERES Director: MARIO ROGER CAMARGO MARIN Cel.: 3114611580 2-688019 Correo: losguipastiteres@hotmail.com Blog: Losguipastiteres.blogspot.com Ibagué, Tolima - Colombia.</p>
<p>COMPañIA MOHAN MACHIN TITERES Director: LEONARDO JIMÉNEZ QUINTERO. Sitio Web: http://mohanmachintiteres.wix.com Correo: mohanmachintiteres@gmail.com Blog: http://mohanmachintiteres.blogspot.com.ar/Teléfono en Buenos Aires. (11) 1531788768 (2704896- en Ibagué)</p>	<p>SARIRI TEATRO, TITERES Y DANZA Directora: TATIANA MORENO ARCINIEGAS Correo: artetatiana@hotmail.com Cel.: 3214659866 Ibagué, Tolima - Colombia.</p>
<p>TEATRO "JUETE" Director: NANKY CASTRO Teléfonos 260 41 78 - 315 848 1502 teatrojuete@yahoo.es Ibagué, Tolima - Colombia.</p>	<p>A-VUELO TITERES Director: JAIME MARCELO PEÑA YARA Cel.:3132310449-3208126713-2680107 Correo: warlockblade@hotmail.com Facebook: A-vuelo títeres fantásticos Ibagué, Tolima - Colombia.</p>
<p>TEATRO POPULAR LA MUECA Director: JOSEPH URREGO Correo: felicianoveda7@hotmail.com Cel.: 3102135510 Ibagué, Tolima - Colombia.</p>	<p>BUMERANG TEATRO Director: LILIANA SIERRA Teléfono: 316 809 2011 Líbano, Tolima - Colombia.</p>
<p>AURA LIBRE TEATRO Director: OSCAR EVELIO BERMÚDEZ Correo: auralibretea@yahoo.es Cel.: 311 509 4714 Líbano, Tolima - Colombia.</p>	<p>TAMARA TEATRO Director: HOZMAN HERNANDEZ Correo: tamarateatro@yahoo.com Teléfono: 314 304 1786 Líbano, Tolima - Colombia.</p>

1er Festival de Titeres Tolima Fantástico

Homenaje al "El Conejo" (Bajo el nombre: Tiberio Popular)

4 - 8 Nov. / 2005

Smarna U

Organizan: Universidad del Tolima, Barrios y Municipios

2 Festival de Titeres Tolima Fantástico 2009

Homenaje al Tiberio Popular (Bajo el nombre: El Conejo)

20 de Octubre

Artistas: TITIRITUERKA, PROYECTO PRIMATA (BOGOTÁ), SARMU TITERES Y TENDIDO, Teatro Titeres La Casa, Búfalo, A-VUELO Titeres y Teatro

Organizan: Universidad del Tolima, Barrios y Municipios

6o Festival Internacional de Titeres Tolima Fantástico

en Ibaqué

Universidad del Tolima, Barrios y Municipios (Sunday, Casabianca y Venadillo)

Del 1 al 11 de Octubre 2013

Entrada Libre

Artistas: [Logos of various artists]

Organizan: [Logos of organizing institutions]

Apoyan: [Logos of supporting institutions]

Disño: Camilo Godoy

INFORMES: Taller de Titeres y Teatro Universidad del Tolima / Cel. 013 231 0449 - 311 506 8691

6 Festival Internacional de Titeres 2010 Tolima Fantástico

Homenaje al Tiberio Popular (Bajo el nombre: El Conejo)

Organizan: Universidad del Tolima, Barrios y Municipios

4o Festival Internacional de Titeres Tolima Fantástico

Homenaje a Tío Conejo

Entrada Libre

Organizan: [Logos]

Apoyan: [Logos]

Del 26 al 30 de Septiembre

A partir de las 7:00 pm

Lun - Mie - Jue - Vie

Universidad del Tolima

Organizan: [Logos]

Apoyan: [Logos]

Si a la Vida No la Miedo

5o Festival de Titeres Tolima Fantástico

Lugar: Universidad del Tolima

7:00pm

Entrada Libre

Organizan: [Logos]

Apoyan: [Logos]

1 al 5 de Octubre 2010