

LA HOJA DEL TITIRITERO

BOLETÍN ELECTRÓNICO
DE LA COMISIÓN
UNIMA 3 AMÉRICAS

TERCERA ÉPOCA
MAYO - AGOSTO / 2019

02

**TÍTERES EN MÉXICO,
UNA COSMOVISIÓN
CATÁRTICA**

- 03 ENCABEZADO**
· México, múltiples miradas para un solo país
Dr. Manuel Antonio Morán
- 04 LETRA CAPITAL**
· Unima Tres Américas, entre 2018 y 2019
- 06 EN GRAN FORMATO**
· Los títeres en México
Sarah Guzmán
- 07**
· Unima México: fraternidad, diversidad e identidad (Evocaciones de una fundadora)
Raquel Bárcena Molina
- 11 CUADRO DE TEXTOS**
· Seis agrupaciones titiriteras de México al mundo
- 17**
· Nuevos y novísimos retablos mexicanos
Haydee Boetto
- 20**
· La formación de titiriteros profesionales en América Latina
Patricia Ostos Mondragón
- 22**
· De objetos documentales y una máquina para la soledad. Itxel Valiente

- 23 PÁGINAS REVELADAS**
· Dos mujeres en la mágica dimensión del teatro de títeres (Entrevista a las teatristas Monica Hoth y Haydeé Boetto)
Rubén Darío Salazar
- 26 DE BUENA FUENTE:**
· Museos y espacios de títeres en México
Francisca Miranda Silva
- 28**
· Tlaxcala: historia, festival y títeres
Fausto Hernández Muñoz
- 30 México, algunos festivales en ruta**
- 33 Publicaciones sobre el Arte de los Títeres en México. FMS**
- 35 Directorio incompleto del Centro Mexicano de la Unima**

Luna Morena, Taller experimental de títeres

LA HOJA DEL TITIRITERO

El boletín electrónico La Hoja del Titiritero, de la Comisión UNIMA 3 Américas, sale con frecuencia cuatrienal, con cierre los días 15 de abril, agosto y diciembre. Las normas editoriales, teniendo en cuenta el formato de boletín, son de una hoja para las noticias e informaciones, dos hojas para las entrevistas y tres hojas para los artículos de fondo, investigaciones o reseñas críticas. De ser posible acompañar los materiales con imágenes.

Director

Dr. Manuel A. Morán

Editor

Rubén Darío Salazar

Redactores

Yudd Favier

María Laura Germán

Diseño

Abdel de la Campa Escaig

Editor invitado

Raquel Bárcena Molina

Foto de portada

H Alejandro Cortes. Ángel de papel, 2013
Títeres Luna Morena

MÉXICO

MÚLTIPLES MIRADAS PARA UN SOLO PAÍS

♦ **¡Saludos mis colegas del retablo!** Despedimos los cuatro meses intermedios del año. Entonces nos parece que todo va más rápido y el tiempo se vuelve nada, lo constato en el tamaño de mi hijo Manuel Gabriel, cada vez más grande. Aún bajo esa sensación de período fugaz, los titiriteros estaremos siempre recomenzando y ya estamos presentándoles la edición número ocho de *La Hoja del Titiritero*, el boletín electrónico de la Comisión Unima 3 Américas (www.unima.org/en/commissions/three-americas/), el mejor tributo a los 90 años de nuestra organización.

Esta segunda edición del boletín en 2019, la dedicamos a México, una nación inmensa: 1 964 375 kilómetros cuadrados. Se reconoce como el décimo tercer país más extenso del mundo y el tercero más grande de América Latina, también el undécimo más poblado del planeta, donde viven más de 124 millones de personas. Imagínense la tarea gigante de nuestro equipo para armar un retrato lo más fiel posible a la realidad del teatro de títeres mexicano ¿casi imposible, verdad?, pero al menos lo hemos intentado.

Agradecemos la minuciosa labor de la maestra y amiga Raquel Bárcena Molina, presente en la fundación de Unima México, es ella nuestra editora invitada. Damos también las gracias a los profesores, investigadores y artistas apasionados Francisca Miranda Silva, Haydeé Boetto y Patricia Ostos Mondragón, quienes junto a Fausto Hernández Muñoz y Alejandro Jara, escribieron especialmente para nuestra publicación. Llegue también un abrazo fraterno por la ayuda a nuestro boletín al inquieto titiritero regiomontano César Tavera y a Sara Guzmán Corral, de la directiva de Unima México. A los fotógrafos que cedieron sus trabajos. A todos, en fin.

Quisimos tocar los disímiles colores y aristas de un país múltiple, poseedor de una cultura rica y vasta. Como en el número dedicado a Brasil, otro país enorme, faltan nombres, imágenes, otras miradas

interesantes sobre la titerería mexicana, el directorio completo de grupos y personalidades titiriteras, algo tan difícil de lograr. No nos ha asistido la falta de voluntad, ni el prejuicio hacia alguna tendencia o estilo de trabajo, pero realmente se necesitarían, al menos, las tres ediciones del año y la colaboración espontánea y en tiempo de todos, para completar una visión cuasi total del teatro de títeres mexicano. Tarea pendiente. Les invito a disfrutar de informaciones, visualidades y criterios que no dejarán a nadie impasible. México tiene muchísimo que decir y mostrar.

En la sección Letra Capital encontrarán detalles del informe que presentamos en la reunión de la directiva de nuestra comisión, que tuvo lugar en julio, en Canadá, gracias a la invitación del comité organizador del Festival Internacional de las Artes

de la Marioneta en Saguenay, un sitio fabuloso donde reinan los títeres con absoluto dominio.

Les recuerdo que #UNIMAsomostodos. Que estamos abiertos y dispuestos a recibir preguntas, opiniones y sugerencias. Escribannos a: three-americas@unima.org y accedan a nuestra página en Facebook: [unima3americas](https://www.facebook.com/unima3americas).

Vendrán otros cuatro meses y volveremos aquí, más cerca del Congreso en Bali que se aproxima a toda velocidad. Les envío un abrazo desde mi corazón de papá optimista, que sueña con un mundo mejor para todos. ¡Que les acompañe la buena suerte y desarrollen con éxito vuestro trabajo!

Dr. Manuel A. Morán

Presidente, Comisión Tres Américas

Unima Tres Américas, entre 2018 y 2019

La joven Comisión Unima 3 Américas, desde su instauración en el pasado congreso, celebrado en Tolosa, España, en 2016, ha mantenido su labor en todo el continente americano. Promover el arte titeril y servir de apoyo a los centros nacionales de la región ha sido su principal empeño. La comisión está dividida en 4 regiones (norte, centro, sur y caribe) con 4 vicepresidentes por área, que trabajan en coordinación con el presidente de la comisión.

Tras la reunión de los directivos de la comisión en San José, Costa Rica, en 2017, se realizó el importante Encuentro Sudamericano de Unima Tres Américas, en Montevideo/Maldonado, en la República Oriental del Uruguay, durante el mes de octubre de 2018. Todos los presidentes de los centros nacionales y representantes de América del Sur, estuvieron presentes junto al presidente de la comisión e Idoia Otegui, Secretaria General de Unima Internacional, a quién agradecemos por su necesaria presencia. En el evento, reseñado anteriormente en las páginas de *La Hoja del Titiritero*, se ofreció orientación, se discutieron temas pertinentes de los centros nacionales y de la región y se plantearon diferentes diversas tareas a realizar. Resaltamos la labor de nuestro vicepresidente regional en Suramérica, Gustavo "Tato" Martínez y su equipo, para gestar este encuentro que tuvo carácter histórico. Igualmente agradecemos al gobierno uruguayo, por haber financiado y apoyado el mismo, lo cual dice mucho del prestigio de nuestros líderes titiriteros en sus respectivos países.

Nuestro principal proyecto, el boletín electrónico *La Hoja del Titiritero*, se ha seguido publicando y difundiendo con verdadero éxito, lo mismo a través de la web de Unima Internacional, cada 4 meses,

que en las redes sociales o de persona a persona. Las ediciones de 2018 fueron dedicadas a Canadá, Costa Rica y Puerto Rico. La primera edición de 2019 a Uruguay. Las próximas ediciones para el año en curso, abordarán el trabajo titiritero en México y varios países de Centroamérica (El Salvador, Panamá, Honduras y Guatemala). Nuestro vicepresidente regional para el Caribe, Rubén Darío Salazar, es el Editor en Jefe y trabaja con editores invitados, a quienes les agradecemos su imprescindible labor.

Nuestra página en Facebook www.facebook.com/unima3americas/ sigue creciendo. A la fecha tenemos un altísimo número de seguidores.

Las celebraciones del Día Mundial del Títere han seguido en ascenso. Cada vez más centros nacionales se unen, desarrollando varios eventos en la región de Las Américas.

Los centros nacionales de Argentina, Uruguay, Perú y Colombia se han reorganizado y revitalizado, y cuentan con un nuevo liderazgo. Cabe resaltar nuevamente el trabajo de Gustavo "Tato" Martínez (vicepresidente para Suramérica), junto a Sergio Rower, presidente de Unima Argentina, quienes han logrado importantes proyectos, no sólo para sus centros nacionales, sino para toda la región suramericana. Entre estos destaca la ayuda financiera (con la colaboración de UNIMA Internacional) para titiriteros enfermos y con necesidad económica.

El Encuentro de Títeres y Terapia, tuvo lugar en Brasil. Se organiza para este año el Encuentro de Títeres y Educación, en Argentina.

La visita de Rubén Darío Salazar (vicepresidente para el Caribe) a la República Dominicana, influyó en la comisión constituida por los titiriteros dominicanos, para crear un centro Unima en la mayor brevedad. El seguimiento a esta nueva constitución tendrá lugar en noviembre de este año, durante el 10mo Festival Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes (Fitij), en Santo Domingo.

Continúa la presentación de la trilogía de documentales *Títeres en el Caribe Hispano*, proyectados en varios festivales y eventos de la región. Con la ayuda del Festival de las Artes de la Marioneta en Saguenay (Fiams), en Canadá, dos de los documentales se han traducido al francés y pronto estarán disponibles para ser presentados al público francófono.

Algunos miembros de la directiva y de la comisión 3 Américas, se reunieron con el presidente en el Taller Internacional de Títeres de Matanzas, Cuba (Titim), en abril de 2018, donde se expuso en una mesa de opinión el trabajo que desarrolla la comisión, además de producirse un efectivo y fructífero intercambio con todos los participantes del evento. Esta edición del Titim, fue dedicada especialmente a Puerto Rico, y se contó con destacadas personalidades y agrupaciones del arte titeril de la hermana isla borinqueña.

Tras siete meses en espera y luego de utilizar diversos métodos para el envío de la petición al Gobierno de Guatemala (la primera carta está fechada el 4/9/17) con el objetivo de proteger la Estela del Titiritero Maya, la vice presidenta para Centroamérica Kembly Aguilar, de Costa Rica, informó que se recibió una comunicación el 5 de abril de 2018, pero no tuvo carácter positivo. Estamos a la espera de los resultados de las nuevas elecciones en Guatemala, para continuar la gestión y pedir la necesaria protección y reconocimiento que precisa el histórico monumento.

Información sobre el trabajo de Unima y sus múltiples actividades, es difundida ampliamente en la región de Centroamérica. Se creó un formulario para actualizar el directorio de artistas y compañías centroamericanas activas: https://docs.google.com/forms/u/2/d/e/1FAIpQLSdNJsiWmVuSKSxrL6uotuEAUzBPSx7JFHR2VQ2ZnwLg-uEG1Q/viewform?usp=form_confirm.

Con el fin de seguir desarrollando centros nacionales en las 3 Américas, se ha identificado y propuesto a Rodolfo León (Títeres La Charada), para ser el nuevo representante de Unima en Guatemala.

El presidente de la comisión (Dr. Manuel Antonio Morán, de Puerto Rico-USA) ofreció orientación, apoyo técnico (visas, etc.) y monetario a varios titiriteros de la región para viajar a festivales y encuentros internacionales, asumió también el sustento de nuestra principal publicación digital.

La reunión oficial de la comisión en 2019, se llevó a cabo en el Fiams, en Canadá, durante el mes de julio, con el apoyo del comité organizador del festival y de la vice-presidenta Isabelle Payant, de Canadá, para la región de Norteamérica. **HT**

Los títeres en México

SARAH GUZMÁN

Los títeres en México han tenido una trayectoria similar a la de otros países de América Latina, respecto a su vínculo con las expresiones populares. Aprovechamos y agradecemos este espacio para hablar brevemente de sus particularidades y darlas a conocer para regocijo de los lectores.

Los títeres como manifestación artística popular, facilitan la construcción de arquetipos para la representación de la expresión colectiva y la identificación con formas simbólicas que caracterizan la cultura popular. En nuestro país los caracteriza su jerga, el albur, la ironía, la burla y la parodia, que corresponden a códigos entendibles de protección y de construcción de manifestaciones culturales propias. Han estado presentes en los periodos más críticos de los conflictos políticos y sociales, no sólo como

crítica social, sino como cuadros populares para el divertimento colectivo, creados por titiriteros dotados de recursos y habilidades respecto a sus contextos socio-históricos. Lo simbólico en los títeres radica en ser reflejo de una realidad que es sentida por un colectivo, en donde la risa toca un espacio del inconsciente, constituyéndose en una cosmovisión catártica de la cual forman parte la ideología y la cultura.

Entre el 1700 y 1800 -época colonial-, los titiriteros, con su carácter ambulante, realizaban montajes burlescos y disparatados que incluían números sencillos que se representaban en espacios concurridos por el pueblo como las tabernas, mesones, vecindades y plazas, siempre atentos a las autorizaciones correspondientes que les protegían del permanente acoso, por improperios y faltas a la autoridad. Don Folías, marioneta de nariz y cuello que se alargaba, era acompañado por El Negrito, enamorado y colérico, que solía terminar enfurecido en todas las escenas, lanzando patadas. Otro personaje eran Don Juan Panadero, que narraba historias y al aparecer El Diablo, las historias se le enredaban.

Durante los periodos Liberal, la Intervención Francesa, la Guerra de Independencia y la Revolución Mexicana, se aprovechó el marasmo político para verter ironías, sátiras y críticas al gobierno, con gran asistencia de ciudadanos sedientos de esparcimiento.

Hermanos Rosete Aranda

No podemos dejar de lado a Los hermanos Rosete Aranda, destacados representantes de los títeres en México. Incluyeron en sus cuadros escenas de la vida religiosa, fiestas cívicas, desfiles militares y montajes de cuentos clásicos, siendo disfrutados durante décadas por presidentes de la República, intelectuales y pueblo en general.

En la época pos revolucionaria, los temas que abordaban los espectáculos de títeres, giraban en torno a lo festivo. Tradiciones, baile y personajes arquetípicos, que a manera de comedia y parodia retomaban el sentir popular con personajes como la placera, la marchanta, el borracho, la criada, el catrín, el pulquero, el gendarme y el vago.

Este período pos revolucionario fue encabezado por José Vasconcelos, responsable de la educación en el país, y por el presidente Lázaro Cárdenas. Se caracterizó por ser una etapa nacionalista y populista, mediante el impulso de proyectos educativos y de apoyo asistencialista. Títeres y titiriteros viven "El oro del guiñol mexicano", como alfabetizadores, promotores de la salud y vía de acercamiento a la literatura universal y local en infinidad de barrios y comunidades de la República mexicana, sumando a destacados artistas e intelectuales.

Algunos protagonistas de la época de oro del guiñol mexicano

Es así como los títeres cumplieron con su función de dar catarsis a una población necesitada de medios para expresar sus incertidumbres, pesares e incógnitas. Se trabajó en la reconstrucción de una sociedad lastimada por guerras, hambre e indefiniciones de clase. La población encontró en los títeres el medio para representar y verbalizar sus mitos.

En la actualidad los títeres siguen presentes con nuevas formas de expresión; jóvenes deseosos de expresar sus inquietudes artísticas y sociales han encontrado en el teatro de formas animadas renovadas propuestas estéticas y técnicas. La expresividad del teatro de figuras se ha convertido en un medio de comunicación con el mundo donde viven y con el que desean para el futuro.

Bibliografía

Iglesias Cabrera y Murray Prisant, *Piel de papel, manos de palo*.

Historia de los títeres en México. Editorial FONCA/ESPASA CALPE, México 1995.

Ramos Smith, *Los artistas de la feria y de la calle: espectáculos marginales en la Nueva España (1519-1822)* Editorial

Coordinación de publicaciones del INBAL/CONACULTA, México 2010.

Unima México: fraternidad, diversidad e identidad (Evocaciones de una fundadora)

RAQUEL BÁRCENA MOLINA*

Tengo la alegría y el privilegio de haber sido parte del equipo de compañeros que fundamos el Centro Mexicano de la UNIMA, en el año 1981. Fue una experiencia divertida, audaz, llena de esperanza, definitivamente única.

A finales de la década de los años 70, y luego durante los 80, México recibió a muchos exiliados de Suramérica. Eran los tiempos duros de las dictaduras militares en esa región del continente. Acogimos a Intelectuales y creadores de excelencia de todas las disciplinas, entre los que se encontraban artistas titiriteros que enriquecieron con su talento y experiencia la profesión de los retablos en nuestro país. Recuerdo a Nicolás Loureiro, de Uruguay, a Carlos Converso, Lucio Espíndola, Horacio Albalat y Cecilia Andrés, entre otros, de Argentina. Angélica Cantillana,

Raquel Bárcena Molina

de Chile, y más colegas de países hermanos como Guatemala, Ecuador, Brasil y Colombia.

Se creó una nueva corriente, que potenció a su vez una nueva poética escénica. Alternaban en el repertorio titiritero las obras de Javier Villafañe, con las de Germán List Arzubide, Mireya Cueto y Emilio Carballido, entre otras líneas dramáticas. Se fue construyendo un movimiento de búsqueda artística colectiva, fraterna, conformado por una gran diversidad y al mismo tiempo con una identidad propia.

Después de celebrado en Washington, Estados Unidos, el histórico Congreso de Unima Internacional, los latinoamericanos conquistamos un lugar especial para el reconocimiento de nuestra lengua, de nuestra historia e identidad cultural. Posteriormente un equipo de compañeros, integrado por Bertha S. de Lizalde, nuestra querida Tita, entonces la directora del Centro de Teatro Infantil del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), junto a Patricia Ostos como Presidenta, Sergio Montero como Secretario y Raquel Bárcena como Tesorera, iniciamos la gestión para llevar a cabo un

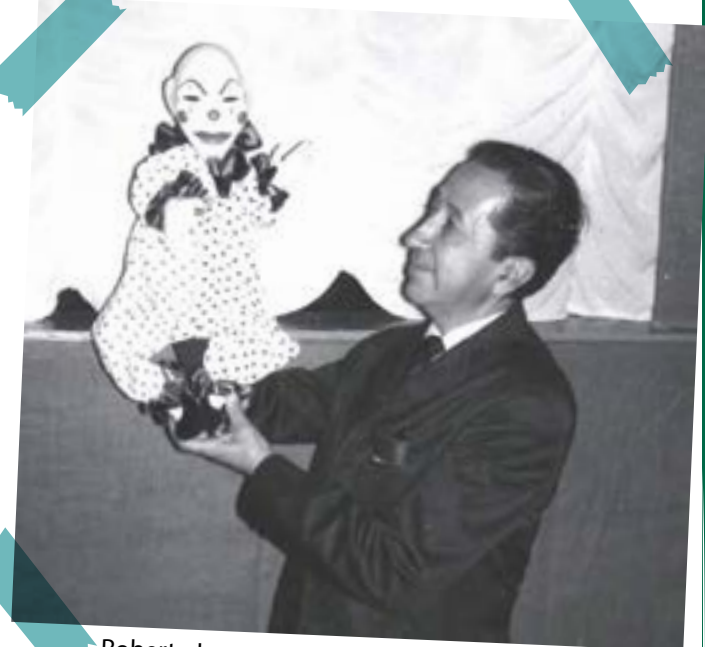
Patricia Ostos Mondragón

Congreso Nacional fundacional, que tuvo como asiento la Ciudad de Querétaro, todos fuimos allí reconfirmados en nuestros cargos.

El comité organizador fue integrado por Mauro Mendoza, Lourdes Pérez Gay, Lucio Espíndola, Jesús Calzada y Alejandro Jara, entre otros colaboradores. Recibimos el apoyo total de las autoridades de educación y cultura, entre ellos el INBA, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Fondo Nacional Para

Actividades Sociales (FONAPAS) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que concedieron los recursos necesarios para realizar aquella primera reunión inicial.

Nos honraron con su presencia, en calidad de invitados especiales, el francés Jacques Felix, Secretario General de UNIMA Internacional, los reconocidos creadores Michael Meschke, de Suecia, Allelu Kurten, de Estados Unidos, Ana María Amaral, de Brasil, José Solé, titular de la Dirección Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), y por supuesto los queridos maestros Roberto Lago, Gilberto Ramírez Alvarado y Mireya Cueto, decanos de los titiriteros mexicanos.

Roberto Lago

Los resultados del Congreso no pudieron haber sido mejores. Nos interrelacionamos con el mundo mucho antes de que existiera internet. Dimos comienzo al proyecto artístico y académico para crear nuestro Centro Nacional, que incluyó centro de documentación y una biblioteca con espléndidas publicaciones donadas por los invitados.

Después del Congreso de Querétaro vinieron otros congresos en la región, que tuvieron el fin de fortalecer los lazos de amistad y trabajo entre los titiriteros latinoamericanos. El primero se realizó en Quito, Ecuador, y fue organizado por Fernando Moncayo, del grupo teatral La Rana Sabia. Asistí como representante de México junto a Patricia Ostos. Por Cuba participó Pedro Valdés Piña, por Brasil Ana María Amaral, por Costa Rica Juan Enrique Acuña, más varias agrupaciones artísticas de Venezuela, Ecuador y Colombia.

El segundo Congreso latinoamericano fue organizado por Ana María Amaral en Curitiba, Brasil. Allí pudimos apreciar a otras compañías de teatro de títeres y grupos que practicaban el arte del Mamulengo, típico de la manifestación titeril de esa nación.

Gilberto Ramírez Alvarado y Mireya Cueto

La presencia de Unima México siguió presente en las filas de esa organización intercontinental. La maestra Mireya Cueto fue nombrada miembro de honor de Unima Internacional. Junto a ella fui varias veces al Festival Mundial de las Marionetas de Charleville-Mezieres, Francia, donde también, invitadas por la directora artística rumana Margareta Niculescu, participamos de la inauguración de la residencia para maestros de la Escuela Nacional de la Marioneta (Enam), ubicada en esa villa de la región de Las Ardenas.

México fue uno de los países seleccionados por Miguel Arreche, para protagonizar el Festival Internacional de Títeres de Tolosa, como nación invitada. Una vez más junto a Mireya Cueto, me tocó ser curadora de una hermosa exposición donde se exhibieron las marionetas de los Rosete Aranda, pertenecientes al acervo del Museo Nacional del Títere de Huamantla, Tlaxcala, así como los títeres del Guiñol de Oro de México, resguardados en los almacenes del INBA.

Museo Nacional del Títere en Huamantla

Otro momento espléndido de UNIMA México, fue el montaje de una magna exposición de títeres y la realización de presentaciones artísticas en todas las

estaciones del metro de la capital mexicana. La inauguración tuvo lugar en la estación del Zócalo de la ciudad, mediante una cuidadosa museografía que mostró escenas de las históricas marionetas de los Rosete Aranda. Personas de todas las edades se acercaban a las vitrinas y aplaudían espontáneamente al ver a las atractivas figuras de hilos.

Títeres de la familia Rosete Aranda

El desarrollo profesional de los titiriteros, ha sido interés también de Unima México, mediante la participación en infinidad de proyectos, seminarios, talleres, conferencias, y cursos nacionales e internacionales. Se ha insistido así mismo en la introducción en la Educación Superior Universitaria, de las disciplinas del lenguaje estético del Teatro de Títeres, dentro de la carrera de Literatura Dramática y Teatro.

Otro intento válido fue la creación de la Escuela Latinoamericana del Arte de los Títeres Mireya Cueto (ELAT) a nivel de la educación superior, de donde egresó una generación de estudiantes. Luego se detuvo el proyecto por falta de recursos económicos.

Mireya Cueto

De forma general, el Centro Mexicano de la Unima, en el arranque y los primeros años de su existencia funcionó bien. Fue una organización creada y sostenida por un equipo de artistas que comprendió la filosofía de la Unima. Ser un espacio de servicio a los demás, una entidad para sumar esfuerzos destinados al bien común, un lugar para defender el derecho a la paz.

Trabajamos con gusto durante muchas horas al día. Lo importante era mantener un nivel de eficiencia y respeto para los asociados. Se logró posicionar el arte de los títeres al nivel que le corresponde dentro de las artes escénicas, además se conseguir importantes apoyos institucionales que sustentaron becas, estadías, festivales, seminarios, talleres, exposiciones, publicaciones y congresos. Vivíamos otro momento histórico. Nuestro país no sufría el nivel de violencia que ahora padecemos.

Unima Delegación DF

Hoy, ante la adversidad que se vive en el mundo, el único camino para la transformación social, es la educación, el arte y la cultura, espacios todos para la alegría, la esperanza y la construcción de la paz, principios fundamentales en los que se basa la existencia de la Unima**.

¡Viva la Unión Internacional de la Marioneta!

Ciudad de México. Primavera de 2019, en abril.

* Fue integrante del grupo de fundadores de Unima México, de la cual es socia honoraria. Titiritera, fundadora del Museo Nacional del Títere en Huamantla, Tlaxcala. Obtuvo el Premio Rosete Aranda 2001. Docente, fundadora del Taller Escuela de Teatro y Literatura Infantil de la Secretaría de Educación Pública. Ex Directora de la Escuela Nacional de Educadoras. (raquelbarcenamol@gmail.com).

** Unima México, con más de treinta años en acción, está constituida en la actualidad por varias delegaciones: Delegación DF, Delegación Tlaxcala, Delegación Sureste, Delegación Morelia, Delegación Veracruz, Delegación Sinaloa, y Delegación Aguascalientes, según la información registrada en la web de Unima Internacional (www.unima.org). Se localiza en Calle Tokio N°505-C102 Col. Portales Norte C.P. 03300 Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. unima.mex.df@gmail.com, www.facebook.com/unimamexicoDF/. Francisco Cano de Stefani, Ignacio Larios Nieves y Sara Guzmán Corral, fungen como consejeros internacionales por México. Esta última, con 20 años de experiencia y una formación universitaria, ha realizado estudios en derechos humanos y culturales, teatro, danza contemporánea, música y teatro de títeres, tema con el que ha participado en diversos foros y encuentros nacionales e internacionales. Actualmente es representante legal de Unima-México y miembro del Comité Ejecutivo Nacional por UNIMA D.F.

6

agrupaciones titiriteras de México al mundo

Personalidades del teatro de títeres mexicano como Pablo Cueto, Carlos Converso, César Tavera, Elvia Mante, Lourdes Pérez Gay, Lucio Espíndola, Emmanuel Márquez o Miguel Ángel Gutiérrez, servirían nada más que con sus individualidades creativas y artísticas para hacer un artículo de fondo sobre la relación entre ellos y las formas animadas, más también están las agrupaciones teatrales que ellos sostienen, conjuntos en activo que con solo mencionarlos viene a nuestra mente una ráfaga de imágenes de espectáculos con singulares muñecos. A la exquisita labor de compañías como Teatro Tinglado, Mano y Contramano, Baúl Teatro, Marionetas de la Esquina, Figurat Teatro y Luna Morena dedicamos este trabajo. Será un paseo breve, brevísimo por todo lo que ellos han aportado desde sus respectivos espacios de realización artística en Ciudad México, Monterrey, Xalapa y Guadalajara al mundo.

Existen en la extensa tierra mexicana muchas más agrupaciones. De seguro enriquecerían este trabajo con sus nombres y fecundas obras. Disculpen cualquier posible omisión, el formato de boletín de La Hoja del Titiritero, ya lo hemos dicho otras veces, nos exige elegir, y caer en el inevitable riesgo de dejar inmerecidamente fuera a alguien. Siéntanse representados en la labor de estos maestros, que a su vez han generado con sus prácticas pedagógicas y artísticas otros colectivos titiriteros y solistas enamorados del oficio de los retablos.

Armar el tinglado entre la tradición y la vanguardia

Teatro Tinglado es una agrupación asentada en Ciudad México, fundada en 1980 por Pablo Cueto. Se dedica a la creación de espectáculos con títeres para adolescentes y adultos, inspirados en la obra de autores mexicanos contemporáneos y clásicos de la literatura universal. Para Tinglado el títere es un objeto, una extensión del actor y a la vez un personaje. Al conjugar estas tres definiciones encuentran las posibilidades expresivas del arte escénico que los identifica.

Pablo Cueto, actor y director artístico y general de Tinglado, con casi 40 años en el oficio titeril, pertenece a la tercera generación de una familia de honda raíz cultural vinculada al teatro de figuras. Hijo de la gran Mireya Cueto (escritora, historiadora y una de las más importantes

maestras titiriteras contemporáneas), es también nieto de Lola y Germán Cueto, destacados pintores, escultores y titiriteros del movimiento estridentista de los años veinte en México.

El grupo ha participado en numerosos festivales internacionales del planeta. Se ha vinculado igualmente a diferentes orquestas sinfónicas en Estados Unidos y México, para realizar espectáculos musicales y titiriteros de alto contenido estético y social. Ha cobijado, entre otros importantes proyectos, el de Arte Escénico Popular, de la Dirección General de Culturas Populares, donde trabajaron con maestros y comunidades indígenas.

Excelentes puestas en escena como *El Retablo de Maese Pedro*, de Manuel de Falla, *No Rebuznaron en Balde el Uno y el Otro Alcalde*, de Miguel de Cervantes, *Informe Negro* y *El mil usos*, de Francisco Hinojosa, *Historias Revueltas* y *La Repugnante Historia*

de *Clotario Demoníax*, de Hugo Hiriart, conforman un repertorio aplaudido lo mismo en México, que en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Argentina, Cuba, Venezuela, España, Francia, Alemania e Italia.

Tres generaciones de titiriteros marcan a un grupo con una potente historia y tradición, reconocido tanto por la comunidad artística, la crítica especializada y el público en general. Su vigencia se apoya en la incesante búsqueda y exploración de diversos lenguajes teatrales. A través de diferentes técnicas de títeres como el teatro en miniatura, el guiñol, las mojangas, los fantoches y el teatro de juguete, lo mismo se inmiscuyen en trabajos con la comunidad, el teatro de calle o en las salas teatrales.

Pablo Cueto fundó y coordina el Teatro Lola Cueto, un espacio en la capital para la creación teatral. Actualmente se programan allí actividades de diversas disciplinas artísticas. Así mismo ha organizado varias ediciones del Festival de Teatro en Miniatura en la Ciudad de México, especialidad a la que se ha dedicado en los últimos 15 años mediante espectáculos referenciales como *Troka el poderoso* o *Federico, Granada y Primavera*. Actualmente, se dedica a la investigación escénica vinculada al trabajo comunitario dentro de su proyecto Teatro de la Memoria.

Pablo viene del mundo analógico y se resiste a la tecnología, por lo que contactarlo se convierte en una suerte de búsqueda e investigación con sus amigos y colegas. Una vez que se le encuentra, accedemos a

la vida de un juglar que vive en el futuro, cuyos ojos y alma resguardan la ilusión primigenia de los titiriteros, junto al asombro por un mundo que va a mil revoluciones por minuto.

Mano y Contramano o la visualidad que ríe y encanta

Mano y Contramano, fue fundado en Xalapa, Veracruz, hace ya más de 18 años, por el maestro Carlos Converso, quien acumula más de cuatro décadas en la profesión titiritero. Desde su arrancada, el colectivo se ha propuesto crear espectáculos de

teatro de títeres para todo público, infantes, jóvenes y adultos, siempre apoyados en la experimentación, la investigación y el estudio de una dramaturgia que se construye tanto en el papel como sobre la escena. La exploración de los materiales y de las diversas técnicas de animación, los ayudan para expresarse a través de los diversos lenguajes y recursos que ofrece el teatro de títeres, además de la actuación, el uso de máscaras y del teatro de objetos. Mano y Contramano, integrado por Rubén Reyes, Yered Zabdiel, Jaime Mendoza y el propio Carlos Converso, va a la búsqueda de un teatro visual que hace hincapié en los elementos lúdicos, el humor, la poesía y la belleza de las artes plásticas.

Obras como *La pesquisa*, de Adriana Menassé, en el 2000, *Ubú reciclado*, una adaptación del *Ubú Rey*, de Alfred Jarry, y *Capicua*, del propio Carlos Converso, fueron estrenadas en el 2005. *El oso que no lo era*, una adaptación a partir del cuento homónimo de Frank Tashlin, les hizo ser

reconocidos como el mejor espectáculo infantil y la mejor adaptación para teatro de Xalapa, en 2008. *Manipulaciones*, de 2011, y *Otras manipulaciones*, de 2013, fueron propuestas pensadas por Carlos Converso para consolidar una poética escénica tan singular como atractiva. De 2014 es *Viaje alrededor de los títeres*. El más reciente montaje se titula *El ensayo del titiritero*. Escrito y dirigido por el maestro Converso, una referencia obligada en México y a nivel internacional, cuando de teatro de títeres se habla, propone una aguda reflexión sobre la edad, la muerte y el trabajo del actor. Según el líder de Mano y Contramano, era un proyecto viejo, que necesitaba hacer "para hablar de la validez del arte, preguntar para qué sirve y qué ha cambiado luego de tantos años de trabajo".

El ensayo del titiritero es teatro dentro del teatro, una mezcla de realidad y ficción sobre lo que preocupa al artista, su futuro y el paso del tiempo en el plano real, junto

a las fantasías del titiritero que dialoga momentáneamente con Mefistófeles para ver si consigue que le devuelvan treinta o cuarenta años más de vida. Para él definitivamente vale la pena seguir, pues el arte purifica, da otra aureola al ser humano y le otorga un sentido luminoso a la vida.

Teatro Mano y Contramano

Carlos Converso

01228 857 30 26

contramano11@yahoo.com.mx

www.carlosconverso.com

Un baúl repleto de títeres

Baúl Teatro A.C. es una organización cultural, con liderazgo en México en lo que a teatro de títeres se refiere. Nació en 1986, en Monterrey, por iniciativa de César Tavera y Elvia Mante. Revalorizar el arte de los títeres en la zona norte de México es su principal

misión, para ello proyectan actividades de manera sistemática, que cubren las áreas de investigación, documentación, creación, difusión y enseñanza. Ofrecen un programa de calidad total, destinado a llegar a todos los sectores de la población. La finalidad es maravillar y sorprender a los asistentes con las bondades de un arte milenario, que se ha convertido actualmente en una opción de entretenimiento y cultura, para los que buscan contrarrestar la deshumanización.

Con espectáculos principalmente dirigidos a los niños, han representado a México en Alemania, Holanda, Escocia, Brasil, Estados Unidos, Cuba, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Colombia, Francia, Bélgica, Canadá y España. En los últimos años han sido seleccionados como uno de los mejores grupos del Encuentro de Teatro para Niños de Nuevo León, un evento que organiza el Consejo para la Cultura y las Artes de ese estado. También han recibido a lo largo de su trayectoria el reconocimiento a sus proyectos culturales, mediante el otorgamiento de becas por importantes instituciones nacionales e internacionales.

Una buena parte de su tiempo lo dedican a la promoción cultural, a través del Museo Teatro La Casa de los Títeres, un proyecto que Baúl Teatro acoge desde 1994, y que ha funcionado de manera ininterrumpida en la propia ciudad de Monterrey. Con servicio de visitas escolares, funciones dominicales y como sede de eventos teatrales nacionales e internacionales, es un espacio independiente constituido de dos plantas. Allí se exhiben

más de 200 títeres, mientras se resguardan más de 700, provenientes de diferentes partes del mundo y del territorio nacional. Cuenta también con una galería para exposiciones de artes plásticas y una sala teatro que acoge con comodidad a 100 espectadores.

Entre 1998 y 2010 publicaron Teokikixtli, la revista mexicana del arte de los títeres, la cual se distribuyó por más de 26 países. Desde 1992, establecieron el Centro de Documentación de Teatro Infantil y de Títeres del Norte de México, que atesora más de 2000 volúmenes de información especializada que pueden ser consultados gratuitamente. Anualmente y desde 1993 hasta la fecha organizan y llevan a cabo festivales de títeres denominados FESTIBAÚLES; paralelos a ellos han programado encuentros de titiriteros, coloquios, mesas de trabajo, conferencias, homenajes, publicaciones, exposiciones temporales y otras actividades que se han vuelto un referente en el país, un verdadero punto de encuentro para los artistas

que utilizan los títeres como medio de expresión.

Dedicados también a la investigación, sus directores han incursionado en temas puntuales como la investigación de la historia del teatro infantil y de títeres en Nuevo León, desde 1960 a la actualidad. A partir de 2007, iniciaron un censo de las titiriteras mexicanas, que busca el reconocimiento al trabajo que como creadoras han aportado a la profesión en diferentes áreas, no siempre valoradas o reconocidas suficientemente (organizaron también los Coloquios en Femenino, celebrados en 2008 y 2017). Las publicaciones de títeres editadas en México desde 1929, la interesante historia de los tutilimundi, peep-show o cajas misteriosas (introducidas por ellos en México, en 2001), son otros temas que han escudriñado,

además de Los títeres de Luz, y El proceso del pensamiento, la mirada y el gesto del titiritero cuando está en escena.

En el año 2007 fueron los curadores y responsables de La Carpa de los Títeres, un evento dentro del Forum Universal de las Culturas llevado a cabo ese año en Monterrey. Se atendieron cerca de 79 000 personas en un lapso de tres meses. Para el período 2008-2012, César Tavera fue electo como Presidente del Centro Mexicano de la Unión Internacional de Marionetistas (Unima-México), mientras Elvia Mante tuvo a su cargo la Comisión del Centro de Documentación del mismo.

El 42 Festival Internacional Cervantino, de Guanajuato, les solicitó en 2014 el estreno en México de la ópera *Filemón y Baucis*, de Hayden, obra que también fue escogida para celebrar los 80 años del Palacio de Bellas Artes y el 30 aniversario del Teatro de la Ciudad de Monterrey.

En 2016, recibieron por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y del Consejo para la Cultura y las Artes de NL, el reconocimiento por sus 30 años de trayectoria. En 2018 recibieron el PREMIO UANL DE LAS ARTES por su trayectoria, esta es la máxima presea otorgada en el estado por esa prestigiosa Universidad.

Después de 33 años de trabajo constante, su principal preocupación ha sido tender puentes de comunicación entre los compañeros titiriteros del país. Parte fundamental de esto fue la organización de los Encuentros de titiriteros mexicanos, ocurridos entre 1999 y 2007, cuando todavía no existía un foro para ello; allí se dieron las bases para fructíferos intercambios, conocimientos y enseñanzas. Actualmente sus directores cursan la licenciatura de Fotografía para incluir también este arte dentro de sus proyectos culturales.

Baúl Teatro A.C.

Elvia Mante y César Tavera
CREARTI, Cia de Títeres,
Museo La Casa de los Títeres
baúl@prodigy.net.mx
www.baulteatro.com
Tel. (52-81) 8343-0604 y (52-81) 8343-1491
Padre Jardón 910 Barrio Antiguo.
Monterrey, N.L. México C.P. 64000

Emmanuel Márquez: música, teatro y títeres, relaciones sin límites

Emmanuel Márquez Peralta, actor titiritero y director artístico de Figurat A.C., nació en Acapulco, Guerrero, en los años 60. Es un artista del teatro con un espectro creativo sin límites donde destacan las formas animadas. Se inició profesionalmente en los años 80, participando de más de veinte montajes escénicos, fue dirigido en muchos de ellos por maestros de la talla de José Antonio Alcaraz, Hugo Hiriart, Héctor Azar, Boris Schoemann y Haydeé Boetto, entre otros. Como director escénico sobrepasa las cuarenta producciones, entre las que destacan *Alicia en el País de las Alcantarillas*, *El Traje Nuevo del Emperador*, *De la Oreja al Corazón*, *La Pequeña Mozart*, *Petroushka*,

Cuadros de una Exposición y Guillermo y el Nagual, de Emilio Carballido, puesta en escena estrenada en el teatro Julio Jiménez Rueda, patrocinado por la Dirección de Teatro para Niños y Jóvenes del INBA

En todos estos espectáculos se ha empeñado en la búsqueda de un lenguaje propio, en el que música y títeres se convierten en los elementos fundamentales de su línea narrativa. Desde los comienzos de su actividad artística, tuvo la inquietud de acercarse a otras disciplinas que finalmente complementarían su discurso dramático. Desde muy joven trabajó como asistente de dirección en diversos espectáculos musicales y óperas como *La Mulata de Córdoba*, dirigida por José Antonio Alcaraz. Asimismo se desarrolló como intérprete y director especializado en espectáculos de teatro de revista y café concert, eventos temáticos culturales en museos y sitios históricos, hasta llegar a montajes en los que el teatro de títeres o de figuras juega un papel fundamental, pues como el mismo ha expresado: "Los muñecos en sus diversas técnicas son un elemento que acompaña siempre mis puestas en escena".

El riesgo se ha convertido en su impulso creativo. En 2007 recibió el premio al Mérito Titiritero por su destacada labor teatral. Sus montajes han sido disfrutados por miles de espectadores y han representado a México en más de 20 países alrededor del mundo. Su compañía Figurat A.C. tuvo a su cargo el Teatro Isabela Corona durante seis años.

En 2011 formó parte del Sistema Nacional de Creadores del FONCA, y con ese apoyo desarrolló un proyecto donde se combinan marionetas y actores desde la dramaturgia. *La Paz de Aristófanes*, ¿Y mis colores...? de Mercedes Gomez Benet, *El club de los Fantasmas*, de Perla Schumacher y *El Tablero de las Pasiones de Jugete*, de Hugo Hiriart, fueron las obras escogidas. En 2015 fue invitado por el TOPIC (Centro Internacional de los Títeres de Tolosa) y San Sebastian 2016, capital cultural de Europa, para dirigir *Altzoko Haundia (El Gigante de Altzo)*, opera para niños con marionetas y coro infantil, con diseños de Nestor Basterretxea. La pieza fue estrenada en el Festival Internacional de Marionetas de Charleville-Mezieres, Francia, en 2015. En México tuvo su estreno en julio de 2016, dentro del ciclo *La Ópera es puro*

cuento... y el ballet también, en el teatro de las Artes del CENART.

Como director, estrenó también, la obra *La Conferencia del Doctor Oveja*, de Mercedes Gomez Benet, a partir del libro "José Oveja" del Dr. Guillermo van Wielink Meade y *Dios es un bicho*, de Enrique Olmos con Atabal Arte Escénico, para el Programa de teatro escolar de Querétaro. Actualmente, ha sido seleccionado nuevamente, para pertenecer al Sistema Nacional de Creadores del FONCA, apoyo con el cual se encuentra preparando su nueva puesta en escena: *El Juego de los insectos*, opera en dos actos de Verónica Musalem. Versión libre de *El Juego de los Insectos*, de Karel Capek.

Emmanuel Márquez Peralta

Tel. 55 12 27 05 84

emmanuelmarquezperalta@yahoo.com.mx

emmanuelmarquezperalta@gmail.com

www.emmanuelmarquezperalta.com

emmanuelmarquez.blogspot.com

Facebook Compañía Teatral Figurat

www.figurat-titeres.com

Arte titiritero, academia y promoción en todas las esquinas

Marionetas de la esquina es una compañía de teatro especializada en el teatro para niños y títeres. Fue creada en la República Argentina por Lucio Espíndola, en 1974. En 1975 estrenó su primer espectáculo, con el que se hizo acreedora al premio Vito Cantone del Fondo Nacional de Las Artes de ese país. En noviembre de 1976 se traslada a México e inicia una nueva etapa en su actividad creativa y de difusión del arte de los títeres. En 1978 se incorpora al grupo la actriz, directora y titiritera Lourdes Pérez Gay. Desde entonces ambos directores, actores y titiriteros han sostenido Marionetas de la Esquina, compañía titiritera que mantiene en la actualidad un elenco estable con titiriteros formados dentro de la misma agrupación.

Más de 40 años en el ejercicio titiritero marcan la huella de esta compañía de repertorio, que se esfuerza en contribuir en la difusión y elevación del teatro de títeres

en México. Distribuye sus actividades en tres áreas principales: la artística, la académica y de promoción. Su compromiso artístico está en explorar el potencial del títere para alimentar la imaginación y transitar el mundo emocional de los niños. Reconocida hoy en México y en el extranjero por la calidad de sus espectáculos, Marionetas de la Esquina se ha presentado en los teatros BAM (Brooklyn Academy of Music), Kennedy Center for the Performing Arts, Washington DC, Chicago Humanities Festival, Arsh Center for the Performing Arts, Miami, FL, Estados Unidos, Harbourt Front Center, en Toronto, Canadá. En México, en el Festival Internacional Cervantino, Festival de la Ciudad de México, Jornadas Alarconianas, además de temporadas en todos los teatros

de la Ciudad de México. Ha producido espectáculos en co- producción con INBA, CNCA y ha sido comisionada a producir espectáculos en Washington DC y Miami, FL. En 2014 fungió como entrenadora de los acróbatas del Cirque du Soleil para el espectáculo Joya.

La compañía ha producido cerca de 30 obras, con más de 12 técnicas de títeres. Ha efectuado alrededor de 15 mil representaciones e impartido u organizado más de 800 talleres, cursos, seminarios y diplomados de distintas características, sobre el títere en el arte, en la educación y en la promoción social. Hizo una serie de 26 capítulos para televisión, diseñó y operó un programa de Teatro escolar en el estado de Morelos y creó el Festival Internacional Titerías, que tuvo 11 ediciones. Las actividades académicas que la caracterizan son dirigidas a titiriteros, y también a profesionales de otras artes escénicas, promotores culturales, docentes de educación básica y especial, y en general, a adultos, jóvenes y niños con el fin de acercarlos al teatro de títeres.

En 2003 crean la Fundación La Titería A.C. con el objeto de implementar y perfeccionar gradualmente los programas y proyectos artísticos, educativos y sociales que hoy se establecen en su Centro Cultural y Artístico, *La Titería, casa de las marionetas*, un espacio para los niños y sus familias, ubicado en el sur de la Ciudad de México, donde desarrolla una constante programación artística, educativa y social para la infancia.

En La Titería, además de artistas invitados nacionales e internacionales, se realiza el Festival Internacional de Dramaturgias para Jóvenes Audiencias, los diplomados El teatro de títeres como herramienta educativa y social y Escritura de teatro para jóvenes audiencias. Se trata de un espacio único dedicado a la infancia desde diferentes líneas donde se juntan trabajo y pasión.

Marionetas de la esquina ha sido reconocida por la Secretaría de Cultura debido a su labor artística. Amaranta Leyva, su dramaturga, ganó el Premio Nacional de Teatro para Niños 2003 y el Premio de Novela NORMA-FENAL 2015. Sus fundadores Lucio Espíndola y Lourdes Pérez Gay recibieron la medalla Rosete Aranda por su labor artística y social.

Marionetas de la Esquina

Lourdes Pérez Gay y Lucio Espíndola
Vicente Guerrero 7, col. Del Carmen.
Coyoacan CP 04100
Tel. 56626952 / 56626023
www.marionetas.com.mx

Los reales mundos oníricos de Luna Morena

El taller experimental de títeres Luna Morena, nace en el año 2001 en Guadalajara, Jalisco, México. El objetivo principal es promover la investigación, la creación y la difusión del arte de los títeres, pues representa un medio de comunicación integral (que apela a la razón, a la emotividad, a la sensibilidad y puede llegar a tocar la espiritualidad humana). Gracias al trabajo de laboratorio, comenzaron una búsqueda a través de la fusión de las distintas disciplinas que componen la escena, intentando eliminar las posibles barreras entre dichos lenguajes, con el fin de encontrar un discurso tan propio como universal.

Hacer teatro de figuras, es lograr un espacio donde cuentan por igual los títeres, objetos, sombras, máscaras, la música, la corporalidad y las imágenes, complementados todos en la creación de mundos oníricos, pero sobre todo a través de una poética que busca cautivar almas contemplativas y sensibles.

Para Luna Morena, ser una empresa cultural de arte escénico, especializada en el teatro de títeres, es producir obras escénicas que busquen la excelencia en la calidad y el equilibrio de las mismas, en la relación contenido – forma. Ser una empresa que a su vez sea capaz de generar espacios para el desarrollo creativo, crear puentes de comunicación con proyectos afines y ser económicamente independiente. Una empresa que sea consolidada y reconocida a nivel nacional e internacional.

Desde *Canasta de cuentos*, en 2001, pasando por *El pequeño cirko de la luna*, 2007, y *Canek, leyenda de un héroe maya*, de 2008, se llega a la obra de Mónica Hoth

Martina y los hombres pájaros, en 2011, *Memento Mori*, de 2014, hasta *Memorias del reloj de arena*, estrenada en 2017, en coproducción con el Teatro La Tortuga Negra, de Dany Lefrancois, de Canadá. Acumulan una intensa participación en festivales internacionales de México, China, Canadá, Estados Unidos, República Checa, Alemania, España y Colombia. Invitan a directores y agrupaciones como Alberto Villareal y Escena imprudente.

También han ganado en varias oportunidades becas y apoyos Institucionales por la calidad indiscutibles de sus piezas, que van de la danza al cabaret, la producción discográfica y las publicaciones

teóricas donde exponen su visión y concepto de los retablos según la estética suigeneris del colectivo.

Han sido galardonados en las especialidades de Iluminación, escenografía

y música original, producción y montaje, además de los reconocimientos del público.

En el año 2005, Luna Morena creó el Festín de los muñecos, más conocido como el Festival Internacional de Títeres de Guadalajara, que cuenta con 9 emisiones.

Títeres Luna Morena

Miguel Angel Gutierrez

Federalismo 736

Colonia Artesanos Centro C.P. 44200

Guadalajara Jalisco, México

Tel. (33) 36 13 25 71

titereslunamorena@yahoo.

www.titereslunamorena.com

Nuevos y novísimos retablos mexicanos*

HAYDEÉ BOETTO

Caracola Producciones

En la última década diversas compañías emergentes han incorporado los títeres y objetos a su trabajo teatral. Cada vez con más frecuencia, pueden verse sus puestas en escena en las carteleras nacionales y algunas hasta han tenido una relevante proyección internacional. Los estudiantes mexicanos de teatro también buscan conocer y profundizar en las raíces de este lenguaje, probarlo, utilizarlo y encontrarse con sus infinitas posibilidades.

En todos los estados de la república mexicana existen muestras de este fenómeno. Pongo a consideración de todos, una pequeña semblanza de algunas de las compañías jóvenes cuyos trabajos destacan, en mi parecer, dentro del mapa teatral nacional.

FOCO Teatro (Monterrey)

Es una compañía regiomontana creada en 2010 por Orlando Tovar. Entre sus primeras obras se encuentra *El niño tornado vs los pasteles mutantes*, obra de teatro que posteriormente

editó la Universidad Autónoma de Nuevo León, en formato de cuento ilustrado.

En 2012 recibe, el apoyo "Puestas en Escena", del Consejo Nacional de las Artes (CONARTE), para realizar *Alitas pa' volar*, obra con la que han recibido diversos reconocimientos a nivel nacional. En 2015, ganan nuevamente el apoyo de

CONARTE y realizan *En busca del Snark*. La compañía Foco Teatro ha sido seleccionada en 5 ocasiones para el programa Teatro Escolar Itinerante, de CONARTE y la SEP, a través del cual realizaron funciones en diferentes escuelas públicas del estado.

La compañía logra tejer en el escenario una mezcla de humor, emoción y reflexión, lo que les ha permitido mantenerse en el gusto del público los últimos 9 años. Han logrado un historial de 27 producciones, con más de mil funciones para todos los públicos.

focoteatro@gmail.com

Caracola Producciones (Ciudad de México)

Es una compañía asentada en Ciudad México, fundada en el año 2012. Se especializa en la creación de espectáculos de títeres para audiencias adultas. Está integrada por egresados del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, y de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Dentro de sus montajes destacan *El Señor de las Moscas*, adaptación para teatro de juguete en miniatura, de la novela de W.Golding;

la obra obtuvo el primer lugar del XX Festival Nacional e Internacional de Teatro Universitario y participó en el 28 Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda. *Western Lullaby*, otra pieza de Caracola Producciones, se presentó en el Festival Cultural Adultíteres, de Xalapa, y en el XIV Festival Mireya Cueto.

En 2014, la agrupación inicia su ciclo Teatro de imagen y perspectiva de género con el espectáculo *Shahrazad*, teatro en miniatura basado en *Las mil y una noches y otros relatos*; fue un proyecto apoyado por el programa Incubadora de Grupos Teatrales, de Teatro UNAM, obtuvo y apoyos especiales del FONCA. Posteriormente, entre 2016 y 2017, crearon *Lady Lazarus*, adaptación para teatro de juguete en miniatura, de los textos de Sylvia Plath. El montaje fue producido con el apoyo del Programa Creadores Escénicos 2014-2015, en la especialidad de actores y actrices de títeres FONCA. Posteriormente, entre 2016 y 2018, estrenaron *Memorias de abajo*, adaptación para teatro de juguete, de varios relatos de Leonora Carrington. El proyecto fue impulsado por la Fundación Leonora Carrington A.C. y los programas Jóvenes Creadores 2015 y Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 2016-2017, del FONCA. El ciclo concluyó con *No todas viven en Salem (Teatro de brujas para conjurar objetos)*, un proyecto que formó parte del programa de Residencias Artísticas 2018, del Teatro La Capilla.

caracolaproducciones@hotmail.com

La Quinta / Teatro a cielo abierto (Ciudad de México)

Grupo profesional de teatro de calle, fundado en 2012 dentro del Seminario de especialización para teatro de calle Tres Peldaños al Sol, impartido por el director teatral Bruno Bert.

La Quinta, busca consolidar un conocimiento especializado sobre el lenguaje de teatro de calle, a través de la investigación sobre el color en la creación escénica

itinerante. Su trabajo se sustenta en las especialidades que dominan sus integrantes. Títeres, máscaras y música, se conjugan con los principios de la antropología teatral, para generar una experiencia sensible de gran impacto en el espectador-transeúnte, pues lo impregna de momentos poéticos y fantásticos que le permitirán concebir de forma diferente el tejido de la realidad.

A través de apoyos a la creación de entidades como el Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes (PADID), México en Escena, y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), entre otros, ha desarrollado diversas producciones teatrales. *Kamishibai, historias por correspondencia, Viajeros... el Señor de los siete colores, La carroza de la vida, La frontera vagabunda y Musicantes, murga mexicana todo terreno*, todas han tenido visibilidad en festivales teatrales nacionales e internacionales.

Actualmente la agrupación desarrolla procesos de producción y creación de teatro de calle, tanto en escena como a nivel formativo. Realizan laboratorios, talleres, cursos y conferencias en México y diversas partes del mundo.

quintateatro@gmail.com

Teatro de La Materia (Ciudad de México)

Es una joven compañía de teatro de títeres y objetos, fundada en 2015, que integra diferentes expresiones artísticas y utiliza la materia, a la cual consideran como el componente que da origen a todas las cosas. Pretende difundir, extender y suscitar un intercambio que genere redes hacia la reflexión sobre los procesos artísticos.

Vida y muerte de Don Lupe, bajo la dirección de Paulina Orta, fue su primer estreno. Con este participan en los festivales *Adultiteres*, de Xalapa, en 2015, el *Festibaúl* de 2017, en Monterrey y la Feria del Libro dedicada a Vanegas Arroyo, en la Casa Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma de México, en 2018.

Los Heraldos Negros fue un proyecto unipersonal de Edwin Torres, que participó en el 3er Festival de Teatro en

Miniatura, organizado por Pablo Cueto en Ciudad de México, el 1er Festival La Nave Espacial A.C., en Taxco, Guerrero y el Festival Xolo Escuintle, en Cholula, Puebla.

Teatro de La Materia se consolida como compañía con la puesta en escena *Tito Andrónico. Los objetos de la venganza*, bajo la dirección de Edwin Torres y con los apoyos del FONCA y Creadores Escénicos 2017-18. Realizaron una temporada en el Teatro La Capilla y en el Festival Cultural Adultiteres 2018. Otro espectáculo estrenado es *Relámpagos. Mujeres latinoamericanas*, de Paulina Orta, proyecto también apoyado por el FONCA.

teatrodelamateria@gmail.com

Aliados Teatro (Tlaxcala - Puebla)

Es un grupo con residencia en el estado de Tlaxcala, fue fundado en 2015 y está conformado por actores egresados de la Licenciatura en Arte Dramático, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y del Centro Dramático de Michoacán (CEDRAM). A partir de su creación Aliados Teatro ha desarrollado su trabajo escénico haciendo hincapié en el arte de los títeres.

Entre sus creaciones escénicas destacan *De cómo se salvó Wang Fo*, adaptación para títeres del cuento homónimo de Marguerite Yourcenar, montaje con el que han participado en el Festival Internacional 5 de Mayo, de Puebla, Festival Internacional de Teatro Héctor Azar, 30 Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda, Festival Otras Latitudes 2016, de

la Coordinación Nacional de Teatro, 10mo Festival La muerte es un sueño; 4to Festival de Teatro, Música y Arte para Niños Llévelo, Llévelo, 9no Festín de los muñecos, Festival Internacional de títeres de Guadalajara y 2do Encuentro de Dramaturgia en Puebla. También fue nominado por la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro como Mejor obra en los Estados 2016. El repertorio se ha enriquecido con otras obras como *Los cuervos no se peinan*, de Maribel Carrasco, *Érase una vez... un pato*, de William Fuentes, bajo la dirección de Alberto Palmero y *#LadyMacbeth*, bajo la dirección escénica de Blanca Lander. Fueron beneficiarios del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA) 2016, en Tlaxcala.

www.facebook.com/people/Aliados-Teatro/100013258811557

*Una colaboración de Haydee Boetto, solicitada por LHDT

La formación de titiriteros profesionales en América Latina

PATRICIA OSTOS
MONDRAGÓN

Titiritera y narradora oral,
de Mérida, Yucatán
99 93 57 78 57 0199 99 45 27 82
patyostos@yahoo.com
patyostos27@gmail.com

Tenemos innumerables ejemplos de incansables hombres y mujeres que persiguiendo sus sueños titiriteros construyen la historia de los muñecos en el siglo XX.

Teatro al Hombre

El teatro de títeres -como manifestación popular-, se puede observar en plazas, escuelas, ferias y otros espacios flexibles y/o vacíos donde tenga cabida un artista y su muñeco. Uno de los modos específicos de apropiarse el mundo, habilitarlo y ejercerlo es a través de la tradición. La tradición como mecánica histórica de reinterpretación sistemática del pasado, frente a un presente plenamente extrañado de lo pretérito. Lo cual se traduce en un constructo social reflexivo, multiforme, plural, expresado en prácticas explícitas en constante transformación y que

paradójicamente no recupera la tradición perdida, sino que se inspira en ella para proporcionar sentido a la vertiginosidad del presente.

Sería imposible referir todas las iniciativas de profesionalización de titiriteros en el mundo, pero sí parto de la propia estética del teatro de títeres universal: sus supuestos, la palabra de sus protagonistas, los libros que han legado, la memoria de la práctica de grupos destacados y de las experiencias existentes en el mundo –especialmente Latinoamérica–, a partir del siglo XX y la imposición de una nueva mirada de rescate cultural y de sistematización/divulgación/intercambio de técnicas.

La conciencia de los titiriteros y marionetistas a nivel mundial ha generado, durante los múltiples festivales donde se agrupan, discuten e intercambian creaciones, una serie de propuestas, para instaurar nuevas vías de respeto a la imaginaria popular y a este arte sagrado.

En América Latina la mayoría de los titiriteros son autodidactas, tratando de profesionalizarse en talleres, cursos, diplomados nacionales o internacionales y se agrupan en pequeñas compañías independientes. Sus recursos se generan a través de contrataciones con la iniciativa privada, el estado o con la venta de los espectáculos de fiestas familiares o celebraciones escolares.

Los Centros Nacionales de Unima han permitido que se mantenga una comunicación permanente con los asociados a través de un Boletín informativo y una página web, proponiendo festivales, talleres, estancias artísticas, becas,

La cucaracha Teatro de Títeres

Guiñoleros de la UAS

investigaciones, en pro del desarrollo profesional de los titiriteros. Varias de las iniciativas para la profesionalización de titiriteros fueron incentivadas por Unima en Charleville-Mezieres, Francia, y sus talleres; en Bilbao, España, y su Centro de Información; en América Latina se abre la Escuela de Títeres en Tucumán, la Escuela Nacional de Teatro y Títeres en Rosario, Santa Fe, y en 1968 la Escuela Provincial de Títeres en Neuquén. A finales de 1969, en la Habana, Cuba inicia la Escuela Nacional de Teatro Infantil, con el propósito de formar directores de teatro para niños y "grupos didácticos de guiñol", los talleres en los festivales de títeres de Matanzas, Cuba, el Centro de Teatro Infantil del Instituto Nacional de Bellas Artes y los Diplomados en la Escuela Latinoamericana del Arte de los Títeres "Mireya Cueto", en Tlaxcala, México, así como talleres esporádicos organizados por grupos de titiriteros.

Las cátedras específicas de este arte en diversas universidades o institutos de formación superior han permitido que los titiriteros de América Latina hayan cambiado o mejorado la estética de sus

Cecilia Andrés

prácticas artísticas, ampliado sus procesos de gestión cultural, así como la conciencia de una auténtica organización grupal, aumentando la motivación para generar una serie de acciones de mejoramiento profesional de alto nivel. El fenómeno global de las redes de internet ha permitido el acceso a páginas, blogs, informaciones diversas relacionadas con los títeres, plataformas de archivos. Gran cantidad de películas realizadas con títeres y con animatronics despiertan una polémica permanente dentro del discurso silogístico, la tradición y la posmodernidad, con infinidad de consecuencias: unas a favor, otras en contra.

La solidaridad entre latinoamericanos propicia la participación libre en otras organizaciones conformadas por artistas de varias disciplinas y permite un desplazamiento del arte de los títeres a la interdisciplina. Puede observarse cómo ahí también se van modificando tanto la postura ideológica de los grupos, como sus productos artísticos.

Toda la información recibida y generada en impresos y páginas virtuales permite a los artistas ampliar su visión acerca del panorama titiritero nacional y mundial e impacta por consiguiente con la participación en la oferta de festivales, talleres, congresos en el extranjero, de tal forma que en 1980, los titiriteros asisten representando a su país en los Congresos de la Unima y a las reuniones latinoamericanas convocadas. A partir de ahí y de la proliferación de boletines especializados, el desplazamiento de títeres, titiriteros y grandes personalidades del extranjero, especialistas en diferentes campos de este arte, son invitados a las actividades generadas al interior de nuestra organización nacional. Se genera un auténtico movimiento incluyente. Se abren fronteras locales, se generan estilos, se conceptualiza un arte que antes permanecía en cotos casi privados de acción. **HT**

Badulake Teatro

De objetos documentales y una máquina para la soledad

ITXEL VALIENTE

Shaday Larios en La máquina de la soledad

El teatro de títeres ha ensanchado sus senderos en la actualidad. Se transforman las denominaciones de la manifestación. Teatro de figuras, de formas animadas, teatro de lo material... Conceptos y sentidos se amalgaman para desde su origen en las imágenes religiosas, las prácticas rituales, los juguetes y muñecos, hasta llegar al animatronics, las cercanías con el video y el teatro de objetos. Sobre esta última definición transitan los ires y venires que han hallado eco en el trabajo de la Dra Shaday Larios, directora del grupo de investigación de teatro de objetos Microscopía Teatro, fundado en el 2004 en Barcelona, con el que ha dirigido más de 12 piezas, y se ha presentado en varios

festivales nacionales e internacionales. Es también miembro fundador de *EL SOLAR. Agencia de Detectives de objetos* (www.agenciaelsolar.org) con quien ha realizado distintas residencias de teatro de objetos documentales en contexto en el Festival Temporada Alta de Girona, el Festival GREC de Barcelona y el teatro Schaubude de Berlín.

Graduada en la Universidad Autónoma de Barcelona (mención honorífica *Cum Laude*), centró allí sus estudios en filosofía del teatro de objetos; obtiene el Diploma de Estudios Avanzados en la misma área y casa de estudios. Licenciada en Letras Españolas por la Universidad de Guanajuato se ha enfocado en las preguntas en torno a la objetualidad que nos rodea y los vínculos subjetivos que entablamos con ella. Busca ser un observatorio de los afectos pretéritos y remotos que transferimos hacia lo inanimado, y del cómo éstos transforman nuestra mirada sobre lo que pensamos inerte. Por eso también se ha propuesto abrir interrogantes sobre la memoria y sus relaciones con los depósitos materiales más ínfimos, así como el cuestionamiento de si tales vinculaciones pueden aportar testimonios que documenten contextos específicos a partir de dicha micro-experiencia.

Larios adopta la noción de *teatro de objetos documentales* como un contenedor de esos relatos posibles, que conceden la atención a la zona intermedia que emerge en una transferencia de sensibilidades entre lo humano y lo no-humano. La adopta como

mirador crítico en el cual examinar el cómo pueden construirse y acontecer escenarios poéticos alrededor del vínculo mencionado, mismo que a la vez nos permita descubrir el tipo de datos contenidos en ese nexo y debatir en qué momento un objeto puede ser señalado como documental.

Objetos biográficos los nombra Shaday, mnemobjetos, escombros simbólicos, poéticas de mueble, dispositivos cooperativos objetuales, objetarios de la ausencia, micropaisajes documentales, entre otros formatos, serán las líneas a explorar para encontrar las voces que duermen en nuestras cosas como reclamos micropolíticos.

Escritora de libros y artículos sobre las características de su creación, ha impartido talleres y seminarios en México y varios países, sobre el teatro de objetos documentales. Obtuvo el apoyo de co-producción de Iberescena (2014) con su proyecto de teatro de objetos documental *La máquina de la soledad*, con el que ha recorrido España y parte de Latinoamérica acompañada de su socio, el navarro Jomi Oligor (www.lamaquinadelasoladad.org).

De *La máquina de la soledad* se ha dicho que es un espectáculo muy sugestivo. Tiene la capacidad de sorprender cuando se abren los múltiples cajones y cofres, se descubren objetos, se muestran muebles, se escuchan músicas, se iluminan las maquetas y se proyectan en una pantalla figuritas microscópicas. Hasta se prende un cohete que vuela hacia lo alto del teatro.

Jomi Oligor en La máquina de la soledad

Como el relato de un viaje hacia el pasado, hacia la intimidad de dos desconocidos, los espectadores durante más de una hora no pueden quitar los ojos de la maleta hallada en un mercado de antigüedades en Ciudad México. Allí se leen y se muestran las cartas de amor intercambiadas a finales del siglo XIX por el ingeniero Manuel y su amada Elisa. Con viejos objetos se habla de una pasión tan imposible como posible. Una delicadeza cuasi teatral que mueve el firme piso de lo conocido y reconoce otras variantes y nuevas vías para contar la vida cotidiana desde un mundo de elementos y objetos inanimados, que abandonan su aparente soledad para comunicarse con el presente. HT

Martina y los hombres pájaro. Una obra de Mónica Hoth

Dos mujeres en la mágica dimensión del teatro de títeres

(Entrevista a las teatristas Monica Hoth y Haydeé Boetto)

RUBÉN DARÍO SALAZAR

Monica Hoth (Ciudad de México, 1958)* y Haydeé Boetto (Ciudad de México, 1972)**, son dos mujeres de teatro. Ambas, aunque pertenecientes a diferentes generaciones, están marcadas por un carácter inquieto, escrutador de los avatares de la vida. Han hallado en la escena, y especialmente en el teatro de títeres, un camino intenso hacia la creación, sea a través de la actuación y la dirección o mediante la dramaturgia, siempre en contacto con la magia de los retablos. Son investigadoras de un oficio que se les adentró en la sangre por diferentes pero similares vías. Conversar con ellas es conseguir un retrato de la realidad tan variopinto como atractivo. Dos

UGA, dirección artística de Haydeé Boetto

personalidades femeninas que se saltan de su tiempo hacia dimensiones futuras. La Hoja del Titiritero se complace en preguntarles sobre las formas animadas y sus relaciones con el mundo, pero se solaza mucho más en escuchar sus respuestas. Es en ellas donde radica el misterio y la luz, rara combinación de un sugerente y metafórico poder.

I. De cómo dos mujeres hallaron en su camino al teatro de títeres y de qué manera influyó en ellas para elegir esta añeja profesión.

Martina y los hombres pájaro

MH. Mi primer enamoramiento con el teatro de títeres aconteció una tarde de 1985, en un amplio departamento de la calle de Atlixco, en la ciudad de México. Allí se daban cita los integrantes del grupo de teatro de sombras Palo de Lluvia, conformado entonces por Alejandro Calvillo, y Teresa y Héctor Velazco. Era un día de agosto y nos invitaron a Guillermo Acevedo y a mí para ver si nos interesaba integrarnos al grupo. Nos dieron una función de *Dos cuentos cortos*. Fue la primera vez que vi teatro de sombras. Ver a los monitos y escuchar las voces de los títeres/titiriteros, y oír la historia me encantó. Sentí que estaba ante las puertas hacia un mundo mágico, donde la ficción y la imagen entraban en acción. Era un mundo que contaba con ilimitadas posibilidades expresivas. Me integré feliz al proyecto. Ese mismo año, unas semanas después del terremoto de la Ciudad de México, fuimos invitados al Festival de Títeres de San Miguel de Allende, organizado por el grupo Athanor. Ahí tuvo lugar mi verdadera iniciación en el arte de los títeres. Llegaron muchos grupos con maravillosos espectáculos. Conocí los títeres de varillas, de guante, bocones, teatro de objetos... Hubo obras para niños y para adultos. Ese mundo mágico, que recién había descubierto, se amplió para mí. Se hizo más fantástico. Creo que fue entonces cuando decidí que mi vocación sería trabajar para, mediante la ficción, hacer de este mundo un lugar más estético, más sensible, más humano, más bello. Supe que el teatro de títeres era uno de los medios.

Palabras al vuelo, dirección artística de Haydeé Boetto

HB. Mi primer encuentro con el teatro fue gracias a mi madre, que ha dedicado su vida a la educación a través del arte y que ha sido una estudiosa y apasionada del arte de los títeres. Poder apreciar en toda su profundidad el fenómeno de los títeres, sus infinitas posibilidades y su historia fascinante hizo que me inclinara por el teatro como profesión y por el teatro de títeres y objetos como especialidad.

II. Dos mujeres hablan de las potencialidades esenciales del teatro de figuras con respecto a las otras artes.

HB. Las formas animadas son para mí una herramienta fundamental en el ejercicio de la creación escénica. Los objetos han estado siempre asociados con los aspectos más profundos de nuestra psicología. Tienen que

ver con el rito, con la proyección del universo "a escala". Los objetos tienen siempre que ver con el juego, que es lo que ha hecho única nuestra existencia como humanos, están ligados a la capacidad de transformar y transformarnos, a la posibilidad de transgredir la lógica del tiempo y el espacio, pero sobre todo a la creación a través de la metáfora. Por ejemplo, como actores, cuando tenemos puesta una máscara o representamos con un objeto, estamos obligados a alejarnos inmediatamente a lo cotidiano y ese simple hecho nos permite acceder a dimensiones insospechadas del pensamiento.

MH. Cada arte tiene algo propio; sus peculiaridades, su poesía, su lenguaje, su potencial y sus limitaciones. El teatro de figuras tiene la virtud de avenirse con

Martina y los hombres pájaro

dos artes, las escénicas y las visuales. No dejan de sorprenderme los caminos y las búsquedas en todos los ámbitos del teatro de figuras, el teatro de objetos, el de objetos documentales, el teatro de materiales, etc. Me encantan los múltiples cruces con las antiguas tradiciones y las nuevas tecnologías. Se puede hacer de todo con todo, mientras haya figuraciones que despierten sentimientos en el espectador.

III. Donde ellas hablan acerca del desarrollo del teatro de títeres mexicano en el siglo XXI.

MH. Creo que entre los titiriteros mexicanos hay gente muy talentosa y que hay que seguir explorando lenguajes, discursos, técnicas, nuevas relaciones entre títeres y actores, bailarines y cantantes, las nuevas tecnologías y las no tan nuevas. También encuentro que las nuevas dramaturgias para públicos jóvenes, que se están desarrollando tan fuertemente en México, están

S (ESE), actuación y co-dirección artística Haydeé Boetto

impactando de manera benéfica al teatro de figuras de mi país.

HB. El arte de los títeres en México en 2019 se encuentra en un momento muy interesante. Al igual que el teatro de máscaras u otras ramas de las formas animadas, los objetos se han ido integrando a los nuevos lenguajes del teatro. Los creadores jóvenes se han acercado para conocer el fenómeno más de cerca y artistas de otras disciplinas escénicas y visuales comienzan a trabajar en conjunto alrededor de estas tendencias.

Coexisten artistas y formas tradicionales con creadores jóvenes y lenguajes vanguardistas. En este país esto es posible y a mi parecer, es saludable. La selección de espectáculos para integrar las carteleras de los espacios escénicos más importantes, incluyen cada vez más el teatro de objetos, títeres y formas animadas en su programación.

Pato, Muerte y Tulipán, dirección artística Haydeé Boetto

IV. En el cierre ellas hablan de futuro y teatro de títeres frente a los avances tecnológicos, las guerras, el consumismo y la pérdida de valores humanos.

HB. Así como el teatro, los títeres seguirán viviendo. Son parte de la historia de la humanidad, son nuestro reflejo, son nuestro inconsciente y nuestros símbolos. Son el juego dramático de nuestra infancia y nuestras proyecciones más oscuras (y más luminosas también). Los títeres se irán aprovechando de los avances tecnológicos,

de las voces antiguas y de los lenguajes del futuro para ir construyendo sus nuevas poéticas, que serán seguramente, más sorprendentes que lo que nos podemos imaginar.

MH. Creo que el títere, en sus forma más elemental y pura, es parte del universo del juego, por lo que mientras existan humanos no va a desaparecer, pero como siempre es el turno de los artistas y artesanos llevarlo a niveles poéticos para que siga existiendo como arte. **HT**

Monica y Haydeé, breves semblanzas...

Mónica Hoth (mmhoth@gmail.com) es dramaturga y directora artística y Haydeé Boetto (haydeéboetto@gmail.com) es actriz, dramaturga, y directora teatral. Mónica se inició en el teatro de títeres de sombra con el grupo Palo de Lluvia en 1985, y Haydeé se desempeña como actriz profesional desde 1990 con varias compañías teatrales y de títeres. Mónica ha sido reconocida nacional e internacionalmente por su labor escénica. Haydeé también y en repetidas ocasiones, dentro y fuera del país. Ambas imparten talleres y se interesan por las especificidades de la investigación, la dramaturgia, la dirección, el diseño y la realización y animación de los títeres. En 1990, Mónica creó el grupo La Salamandra, Haydeé fundó Núbila Teatro (espacio de creación escénica). Las dos ocupan en la actualidad importantes responsabilidades que hablan de su compromiso mayúsculo con el arte de las tablas y los retablos.

Martina y los hombres pájaro

Museos y espacios de títeres en México*

FRANCISCA MIRANDA SILVA**

Centro Cultural Alfin Rosete Aranda, Ciudad de México

El teatro de títeres puede ser utilizado en diferentes espacios teatrales destinados al mismo; así como también en las escuelas y hogares para desarrollar capacidades lúdicas, creativas, expresivas y sensoriales entre otras.

A estos espacios también se pueden agregar los museos destinados al arte de los títeres que guardan y exponen, la imagen, el objeto, la tradición, el folklor y la cultura titeril en México. Por medio de esta memoria visual se pueden conocer y reconocer a todos los creadores que han hecho posible a través de la historia, su creación, preservación y difusión.

En México encontramos dos tipos de museos para la difusión de este arte milenario: los que se han creado específicamente para el arte de los títeres y los que han abierto sus puertas para exposiciones permanentes en

dichos recintos. Los museos que cuentan con un espacio propio para dichas actividades son:

El Museo Nacional del Títere Rosete Aranda (MUNATI), Huamantla, Tlaxcala. Fue inaugurado el 9 de agosto de 1991. La función principal de su creación es para el resguardo, restauración y exposición de más de 2000 títeres elaborados con diversas técnicas y procedencia.

Destacan las colecciones Rosete Aranda, la Época de oro del guiñol, la etapa precolombina y los procedentes de Asia y Europa. Cuenta con 16 salas permanentes de exposiciones y una biblioteca. Con la ampliación del edificio se logró adecuar salas para talleres, oficinas, repositorios, restauración y archivos, tanto para documentos, como títeres. Un teatro al aire libre y otro cerrado complementan su estructura. A su vez organiza visitas guiadas, talleres de títeres, conferencias y presentaciones editoriales.

Museo Nacional del Títere Rosete Aranda (MUNATI), Huamantla, Tlaxcala

Museo La Casa de los Títeres, en Monterrey

El Museo la Casa de los títeres en Monterrey es un sitio de la asociación civil Baúl Teatro. El inmueble data de 1858, ubicado en el centro histórico de la ciudad y fue adaptado como museo-teatro e inaugurado en 1994. Cuenta con una colección de más de 700 títeres de diversas técnicas, épocas y procedencias. Su servicio de visitas guiadas incluye atención a grupos escolares con función y taller

de manipulación de títeres. Es un espacio muy importante para consultar información sobre el arte de los títeres ya que cuenta con un Centro de Documentación y una biblioteca especializada. También realizan exposiciones itinerantes, festivales, representaciones teatrales, conferencias, audiovisuales y talleres. Su sala de teatro es para 100 espectadores y cuenta con una galería para exposiciones fotográficas.

El Museo El Castillo de los Títeres, en Tlaxcala, lleva más de siete años de haber sido creado, pero nació en Cuba el 3 de noviembre de 1969, cumpliendo 50 años de labor ininterrumpida. Tiene como objetivo ofrecer representaciones y crear talleres de títeres dirigidos a escuelas. En un primer momento se le nombró "Museo itinerante de títeres".

El actual museo tiene la característica de ser interactivo, donde se establece una relación directa de juego y aprendizaje con el visitante. Las técnicas que utilizan, va de lo más sencillo a lo más complicado: títeres de guantes, de varillas, de sombras, así como esperpentos, marionetas y muchas más. Alberto Palmero –director-, ha pasado más de 43 años coleccionando, clasificando, restaurando, conservando y mostrando una diversidad de títeres con la ayuda de su familia. Además de modelar sus propios títeres, se ha encargado de comprar, intercambiar y recibir donaciones de personas interesadas en su proyecto, por lo cual en su repertorio cuenta con títeres de casi todos los países del mundo, entre ellos destacan algunas marionetas de España, Italia, Taiwán y la República Checa. El Castillo de los Títeres también resguarda en su biblioteca documentos

Museo El Castillo de los Títeres, en Tlaxcala

referentes a este arte y ha fungido como un centro de talleres, de capacitación y de intercambio cultural.

Centro Cultural Alfín Rosete Aranda, Ciudad de México. Se inauguró en el año 2010, con el objetivo de conservar viva la tradición de los títeres y titiriteros, ofreciendo al público en general la oportunidad de conocer y ejercer el oficio de los marionetistas. Héctor Mendoza Heinze, dirige el recinto heredado por el restaurador Alberto Mejía Barón (Alfín). En la casa-museo se exhiben más de 120 marionetas de diferentes técnicas de su creador, así como algunas de Rosete Aranda y Carlos Espinal. El museo cuenta con un teatrino con capacidad para 30 personas.

El Museo Historia del Títere ofrece sus servicios en Tepotzotlán, estado de México, fue inaugurado el 25 de junio de 2011. La Propuesta del museo está enfocada a consolidar la presencia del arte del títere en dicho estado para que sea un referente a través de sus diferentes servicios. Entre sus objetivos se pueden mencionar la generación de públicos y promoción y oferta de actividades a los diferentes grupos de visitantes acorde a sus necesidades.

Juan Carlos Nuño González, director de Producciones Tristán & Cía. Espectáculos de Teatro y Títeres, es junto con Laura M. Guerra el cofundador del Museo Historia del títere, que tiene en su haber a la fecha más de 600 piezas elaborados por Tristán & Cía., otros adquiridos en México y donaciones de Europa y América Latina. Además, posee una importante colección de títeres de la Compañía Comino y de Gilberto Ramírez Alvarado

“Don Ferruco”. El espacio está ubicado en el estado de México y cuenta con una sala de exposición que reúne diversos temas, talleres de elaboración de títeres, así como un espacio para la presentación de espectáculos de teatro y teatro de títeres. El Museo se creó en Tultepec, posteriormente se mudó a Cuautitlán Izcalli y actualmente está en proceso de reubicarse en su nueva sede en este municipio.

Museo Interactivo del Títere Pepe Díaz Núñez

El Museo Interactivo del Títere Pepe Díaz Núñez, fue inaugurado el 21 de septiembre de 2013 con la dirección de Luz Angélica Colín y Jesús Esquivel. Es un proyecto pensado por más de 18 años por la Compañía Vestalia. Se encuentra en la antigua estación del Ferrocarril de Querétaro. Su objetivo principal radica en que los visitantes conozcan las diferentes técnicas con los títeres y a su vez crearlos, en un taller especializado para la elaboración de figuras.. El Museo cuenta con una sección permanente de “Títeres del mundo” donde se exhiben títeres de Francia, África, Indonesia, Rusia, Perú, entre muchos otros. Así mismo, hay una sección denominada “Títeres de México” donde se muestra una réplica del muñeco Teotihuacano del 900 a.C. Entre las actividades que realizan están la de efectuar recorridos tanto matutinos como vespertinos para las escuelas y en fines de semana para familias, pedagogos o escuelas que tengan que ver con el arte y la educación para dar a conocer la gran diversidad de técnicas de construcción y de manipulación.

Los museos que han abierto sus puertas a las exposiciones permanentes:

El Museo Rafael Coronel de Zacatecas que está ubicado en el antiguo Convento de San Francisco. Ahí se exhiben interesantes colecciones de arte popular mexicano. A raíz de la compra que efectuó el coleccionista Rafael Coronel de 320 títeres de los Rosete Aranda, se adecuó una sala llamada “Sala de los títeres” como exposición permanente.

El Museo Casa del Títere Marionetas Mexicanas, es un espacio ubicado en el Complejo La Constanza, en Puebla. En el mismo se adaptó una sala versátil para realizar exposiciones temporales y presentaciones en vivo de títeres. Alberga 813 títeres de la Colección Rosete Aranda-Espinal y 630 marionetas de la Colección Guiñol Época de Oro del Instituto Nacional de Bellas Artes. En la sala permanente se expone el desarrollo de las marionetas a lo largo de la historia de la humanidad, las formas de crearlas y una sala interactiva.

Museo Rafael Coronel de Zacatecas

Museo Casa del Títere Marionetas Mexicanas en Puebla

El Museo María Teresa Pomar de Colima, no es un sitio para títeres, pero, abrió sus puertas para ofrecer la exposición “El

títere, creador de sueños”, integrada por una selección de piezas de la famosa Colección de Títeres Carlos Vallejo Espinal y Rosa María Espinal y forma parte del patrimonio universitario gracias a la donación que hiciera hace años la familia. Por la importancia histórica de la colección se consideró como una exposición permanente.

En este devenir de la historia del arte de los títeres, son incontables los creadores y maestros

que han forjado una tradición a través del documento y la imagen que actualmente se resguardan en instituciones, museos, bibliotecas, archivos personales y centros culturales. En los espacios destinados para este arte, se preserva la herencia cultural y una tradición muy antigua que perdurará para el deleite y admiración de sus visitantes o tal vez para revivir recuerdos de la infancia, reflejarse en ellos, documentarse o investigar. **HT**

* Agradezco la revisión de textos y el envío de fotos a los directores de los Museos: Museo Casa de los títeres, Dir. César Tavera. Museo Historia del Títere, Dir. Juan Carlos Nuño y el Museo El Castillo de los Títeres, Dir. Alberto Palmero. A Jeanette Patricia González Castillo por la ayuda de selección de material iconográfico. A la maestra Raquel Bárcenas por su amable invitación a participar con este breve texto por medio de la Comisión Unima Tres Américas.

** Destacada Investigadora del arte de los títeres, que ha colaborado con el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli (CITRU) y el INBA.

Tlaxcala titiritera: historia de un festival

FAUSTO
HERNÁNDEZ
MUÑOZ

El Estado de Tlaxcala cuenta con una tradición ancestral en el arte de los títeres, pues se han encontrado vestigios de esta disciplina en las zonas arqueológicas de Cacaxtla y Xochitécatl, donde se utilizaban figurillas de arcilla articuladas para ceremonias de carácter social, militar y religioso. En el siglo XVI, con el arribo de la cultura española a nuestro continente, se traen nuevas técnicas y conceptos que se

introdujeron en territorio mexicano, los cuales fueron reinterpretados por las sociedades indígenas mesoamericanas. Durante la época colonial, llegaron diversas agrupaciones titiriteras europeas, que sin duda alguna, dejaron huellas e importantes influencias en la población. Es en 1835, cuando nace

en Huamantla, Tlaxcala, la compañía mexicana de títeres de la familia Rosete Aranda, quienes crearon un nuevo estilo de títeres en México.

En el año de 1983, se crearon seis grupos de teatro campesino que daban funciones en su propia comunidad. También representaron obras en poblados vecinos, esta actividad los llevó a la investigación y al primer proyecto para un festival de títeres en el estado de Tlaxcala, el cual estuvo a cargo de Alejandro Jara Villaseñor, director de la agrupación Tiripitipis.

Los títeres están presentes en la vida de los tlaxcaltecos desde los viejos tiempos. Es un arte popular que ganó adeptos en todas las esferas sociales, pues de manera sencilla, lo mismo mostraban estampas de la vida cotidiana, que difundían las ideas políticas de cada época o mostraban principios y valores a los niños, principales espectadores de este arte que se consolidó en el gusto general y sigue siendo hoy motivo de algarabía, tanto en el ámbito escolar, familiar o comunitario, sobre todo por el especial empeño para que los títeres pervivan entre nosotros.

Como muestra del aprecio hacia este patrimonio cultural, en 1991 se inauguró el Museo Nacional del Títere (Munati), espacio que

Francisco Rosete Aranda con Alejandro Jara

resguarda lo más representativo del legado de la familia Rosete Aranda, enriquecido con donaciones y adquisiciones de títeres de México y del mundo. Actualmente el acervo del Munati consta aproximadamente de más 2500 piezas.

Gracias al entusiasmo de creadores, ciudadanos y autoridades, surge el Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda, en 1983, el cual en 2019, cumple 34 ediciones de su realización. Es el festival más antiguo y más prestigioso de México, además de ser uno de los más longevos en Latinoamérica, con una reconocida referencia mundial. Cuenta

con la participación de reconocidos grupos titiriteros locales, nacionales y del extranjero, así como con diversas actividades pedagógicas que ayudan a mantener vivo éste arte.

En cada edición el Festival se hace entrega de la medalla Rosete Aranda, a lo más destacado del arte de los títeres (personalidad, grupo o institución) con la finalidad de reconocer la trayectoria, creación, investigación y promoción, del patrimonio del arte titeril universal.

Durante más de 30 años, el festival ha recorrido todo el estado, llevando funciones a comunidades vulnerables y a públicos específicos (asilos, casa hogar, hospitales y reclusorios, entre otros). Se realiza un desfile titiritero por las principales calles de la ciudad capital, una gala inaugural, y simultáneamente se llevan a cabo 8 funciones de títeres en la plaza principal, con la participación de grupos titiriteros nacionales

e internacionales, entre otras actividades que comprenden 260 eventos, aproximadamente, durante el periodo del festival.

El Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda (FIT), se ha caracterizado por ser una ventana abierta a las nuevas propuestas escénicas. De igual

forma se han incorporado actividades académicas y formativas (talleres, conversatorios, exposiciones, coloquios, concursos, presentación de libros y conferencias magistrales, entre otras acciones). Se ha procurado involucrar a otras disciplinas, como la fotografía, el cine y el video. Ha sido muy importante el rescate, la promoción y difusión de las funciones en las Carpas de Títeres, tradición casi extinta en México.

El FIT llega en la actualidad a más 12 estados de la República Mexicana, pues reafirma nuestra identidad nacional, ofreciendo una oferta cultural que atrae beneficios en los procesos de desarrollo comunitario sustentable, y al mismo tiempo posiciona a Tlaxcala como punto de referencia para el turismo cultural. De la misma manera el FIT se ha hermanado con 8 festivales de títeres mexicanos y con 3 a nivel mundial.

Debido a su arraigo, este Festival cuenta con el apoyo de Instituciones federales, estatales y municipales para su realización, de ahí su éxito social y cultural; por lo que su continuidad representa un valor histórico, artístico y social en la preservación y difusión del patrimonio titeril universal. El Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda, por la variedad de sus propuestas escénicas se enfrenta en cada nueva edición a una constante evolución e innovación.

El teatro de títeres en la vida moderna, además de llevar alegría, cultura y distracción, ha resultado un gran aliado para promover valores de respeto, solidaridad, armonía, unión familiar, y ha mostrado a niños y adultos, principalmente de comunidades vulnerables y con alguna problemática social, una forma otra de ver y enfrentar al mundo, una manera diferente de vivir y expresar sus ideas. HT

México, algunos festivales en ruta

Los festivales de títeres son una fiesta en cualquier país. Motivo para encuentros, crecimiento, constatación y nuevos proyectos. Algunos, los menos, sobreviven a los contratiempos económicos, sociales y humanos, otros solo duran breves ediciones, dejando una estela de sueños y remembranzas. Este recorrido, realizado con la ayuda imprescindible del reconocido titiritero regiomontano César Tavera, es una ruta incompleta, él mismo lo reconoce, no todos los creadores acuden a los llamados, otros no se enteran o no están, más es la intención, el avivo de la llama del conocimiento lo que nos inspira. Ya vendrán otros que enmienden, reparen, completen o mejor, nos ayuden a conformar el necesario directorio de nuestros eventos, muestras e inolvidables festivales titiriteros.

De 1993, es el *Festibaúl de Títeres*, en Monterrey, Nuevo León, creado por el grupo Baúl Teatro. Es el segundo festival de títeres más antiguo de México, después del FIT Rosete Aranda, de Tlaxcala. Una referencia de organización y un esperado punto de encuentro para los titiriteros. Fue creado con el objetivo de divulgar las creaciones artísticas de colegas nacionales e internacionales.

Baúl Teatro tiene entre sus prioridades la programación de festivales anuales, que reúnan espectáculos destinados al público en general. Dentro del evento se programan acciones que incluyen, además de las funciones, coloquios, presentaciones de libros, exposiciones y talleres de

profesionalización. Ha formado ya casi tres generaciones de espectadores entusiasmados con los títeres y al arte en general, contribuyendo al hermoso proceso de humanizar, y contribuir a que niños y adultos sean mejores personas.

Tienen lugar casi siempre en la segunda semana de julio. Puedes contactar a los directores del evento Elvia Mante y Cesar Tavera en los siguientes localizadores:

baul@baulteatro.com

www.facebook.com/baul.teatro

En 1997, se crea en Culiacán, Sinaloa, el actualmente nombrado *Festival Nortiteres*. Nace por iniciativa del grupo Guiñoleros, bajo el amparo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es un evento que nació con el firme propósito de promover y difundir el teatro de títeres tanto en el estado sinaloense, como en la región noroeste y norte del territorio mexicano, realizando para ello diferentes actividades que contribuyen a la formación de nuevos públicos.

El festival en sus inicios llevaba el nombre del destacado titiritero sinaloense Don Pedro Carreón, quien por más de 40 años dedicó su vida al trabajo de los títeres, con una valiosa entrega y dedicación a este noble arte. Fue Don Pedro quien logró sentar los cimientos de lo que hoy es el teatro de títeres en el estado de Sinaloa.

Desde noviembre de 1997 a la fecha actual, se han podido realizar más de 15 ediciones, las cuales han cubierto desde su inicio, gran parte de la geografía sinaloense, que incluye unos 15 municipios visitados. En las últimas ediciones se ha llegado hasta los estados vecinos de Nayarit, Sonora, y Baja

California Norte y Sur, también a Chihuahua, convirtiéndose de esta manera, en uno de los proyectos escénicos de mayor impacto en la región noroeste de México.

Compañías titiriteras de diferentes partes de nuestro país y de España, Portugal, Cuba, República Dominicana, Argentina, Colombia, Venezuela, Canadá, Italia, Ecuador, E.U. Brasil, Perú, India, Alemania, Rep. Checa entre otras naciones, se han presentado en el Festival Nortiteres. Si es de interés, pueden contactar a su director Fernando Mejía o visitar las siguientes direcciones digitales <https://festivalnortiteres.com/about/>, <https://www.facebook.com/fernando.mejiacastro>

El *Festival Internacional de Títeres San Miguel de Allende*, en Guanajuato, celebró su primera edición en el año 2003. Desde entonces se esfuerza cada abril, en armar una programación atractiva, dirigida principalmente al público infantil, con muchas

funciones de carácter gratuito, realizadas mayormente en espacios al aire libre. Agrupaciones mexicanas, junto a invitadas de Latinoamérica y Europa, han sido gratamente acogidas por una cita que fomenta el acceso democrático a la cultura, a través de la cohesión y la inclusión social. Ha contado con el apoyo, entre otros, de Iberescena, Conaculta, el Instituto Estatal de la Cultura, Gobierno Municipal de San Miguel de Allende, Consejo Turístico, Asociación de Hoteleros y el Centro Cultural El Nigromante.

Tras 13 ediciones, el formato de festival ha variado hacia una programación constante, que se lleva a cabo en espacios abiertos y en el Teatro Angela Peralta. No han faltado las actividades pedagógicas, vinculadas al universo titiritero profesional y aficionado, además de una promoción que valore las fortalezas del oficio titiritero, la circulación de espectáculos y el trabajo coordinado con el sector turístico

de la ciudad que contribuye a la sustentabilidad de las expresiones culturales.

Puede localizar el evento en Facebook escribiendo Festival de Títeres de San Miguel de Allende o escribiendo al correo electrónico mmhoth@gmail.com

A partir del 2005, el grupo Luna Morena, del estado Jalisco, crea el *Festín de los muñecos*, *Festival Internacional de Títeres de Guadalajara*, que cuenta con 9 emisiones, con espectáculos provenientes de México, Europa, Norte y Sudamérica. En 2008 el festival superó los 6000 espectadores y se ha consolidado como uno de los más importantes eventos en las artes escénicas del país.

Esto lo llevó a crecer exponencialmente, por lo que, para su mejor desarrollo, convirtió en un evento bienal a partir de 2009. En 2018, el Festín fue invitado a formar parte de la comisión de festivales Internacionales de la Unima (Unión Internacional de la Marioneta <https://www.unima.org/es/>) compartiendo lugar con los festivales especializados más reconocidos en el mundo (Francia, Italia, Alemania, Canadá, E.U.A. República Checa, Dinamarca, China, etc.)

En 2019 el Festín de los muñecos cumple su décima edición, y se consolida como un evento de proyección

internacional que permite que el público de Guadalajara y otros estados de la República, conozca el arte de los títeres en sus diferentes representaciones, a través de espectáculos artísticos de primer nivel. Según el IIEG (Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco), el festival se percibe entre los asistentes como un evento de gran calidad artística y organizativa. Además es un espacio para la creación de redes de intercambio entre artistas locales e internacionales, organizaciones públicas y privadas y un medio para la profesionalización del sector cultural de las artes escénicas de Jalisco.

Contacte con el evento Festín de los Muñecos, Festival Internacional de Títeres de Guadalajara S.C. en el correo electrónico festindetiteres@yahoo.com o en la dirección Federalismo Norte #736 Col. Artesanos C.P. 44200 Guadalajara, Jalisco, México Tel: (33) 36.13.25.71. En las redes sociales puede visitar nuestra web: www.elfestin.org.mx, o localizarnos a través de Facebook: /FestinDeLosMunecos, e Instagram: @festindelosmunecos

este *Festival Internacional de Títeres de Chihuahua*, desde 2011, que cuenta en su haber con 9 ediciones. El objetivo es preservar el maravilloso arte los títeres y ofrecerlo a las nuevas generaciones, pues es importante que conozcan las diferentes técnicas e infinitas posibilidades de este arte milenario. Convocan a grupos estatales, nacionales e internacionales que presentan sus espectáculos en Chihuahua Capital y en algunos de sus municipios con un promedio de 30 funciones por festival. Contacte al comité organizador en el correo electrónico el_tenderete@hotmail.com o en la página de Facebook [el tenderete](https://www.facebook.com/el.tenderete).

El *Festival Internacional de Títeres Chiapas Petul Xun*, con el nombre del conocido títere de origen popular, surgió en 2013, por iniciativa de la Compañía de Títeres y Música La Matatena y con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Consejo Estatal para las Culturas y la Artes de Chiapas, a través del programa de cultura infantil Alas y Raíces. Realizado en el segundo semestre del año, tiene el firme propósito de promover y difundir el teatro de títeres en el estado de Chiapas, para sembrar un importante precedente en el arte y la cultura destinada a los infantes. Ha sido un evento exitoso y de gran impacto en las familias chiapanecas, quienes participan de manera entusiasta en cada una de las actividades programadas, llenando auditorios, teatros y parques.

En sus cinco ediciones se han programado más de 160 espectáculos artísticos nacionales e internacionales; 7 talleres de Iniciación al Títere, así como de Construcción y Animación de Marionetas; 8 conferencias sobre El Mundo de los Títeres; Títeres, Arte y Cultura Infantil; Arte y Cultura para Niños y Orígenes y Anécdotas del Teatro Petul; 2 exposiciones fotográficas (La Intimidad del Retablo de la autora Mtra. Elvia Mante, del estado de Nuevo León y Memoria del Festival Nacional de Títeres en Chiapas. La presentación de la revista *Creatósfera* de la Escuela Latinoamericana del Arte de los Títeres Mireya Cueto, del estado de Tlaxcala, Conferencia Las

Cajas Misteriosas por el Mtro. Cesar Tavera, de Baúl Teatro, dos maratones titiriteros y se han entregado 6 medallas al Mérito Titiritero "Rosario de Castellanos" y "Petul" a destacados titiriteros con trayectoria nacional e internacional de más de 30 años. En estas cinco emisiones se han beneficiado a más de 64,000 personas entre niños, jóvenes y adultos en 18 municipios: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Ocozocoautla, Soyaló, Tecpatán, Venustiano Carranza, Las Rosas, La Trinitaria y Chiapa de Corzo, Tapachula, Yajalón, Ocosingo, La Concordia, Villaflores, Cintalapa, Chamula y Ángel A. Corzo.

Contactos en Facebook Chiapas Petul Xun

El Festival Itinerante de Títeres de La Nave Espacial, tuvo lugar por primera vez en noviembre de 2015 y volverá este año en octubre para ofrecer funciones en comunidades del municipio de Taxco de Alarcón en el Estado de Guerrero. En las tres emisiones realizadas nos hemos presentado además en comunidades de los municipios de Tetipac, Ixcateopan, Iguala y Tepecoacuilco de Trujano.

El Festival intenta llegar a comunidades rurales y urbanas que normalmente no tienen acceso a bienes y

servicios culturales. Hasta ahora, el Festival se realiza gracias a la solidaridad de los grupos que se presentan en forma gratuita y a las personas que donan en efectivo o en especie, o bien comprando algunos de los productos que hacemos para sufragar los gastos del Festival.

En un futuro pretendemos poder pagar a los grupos, ya que pensamos que es parte de la profesionalización y dignificación del trabajo de los titiriteros. Hasta ahora el festival ha sido apoyado por el gobierno municipal de Taxco de Alarcón, a través de la Secretaría de Cultura y Tradiciones del municipio; la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero, la Asociación de Hoteles y Moteles de Taxco A.C., Coordinadas Creativas A.C., La Bambina, Mueblería Padre Jesús, Casa Amarilla, CEPE-UNAM Taxco, el Festival 1,2,3 por las Artes, Tlacuache Títeres, Teatro Milix y la Unima México.

Los grupos que participaron en la primera emisión fueron Pipuppets, Teatro Tinglado, Teatro de la Materia, Teatro al Hombro, Ticueni, Edwin Salas Performance Studio, El Búnker de Arte y Creación y La Nave Espacial. Se han ido sumando otras agrupaciones de México y el mundo, interesadas en el concepto del evento. Para la cuarta edición habrá extensiones a Ciudad de México, serán los fines de semana de octubre en la sala El Granero del Centro Cultural del Bosque y en barrios de la ciudad, invitados por las principales instituciones de Cultura de la Ciudad de México. Contacto a través de Yolohtli Vázquez Castañeda y Frida Islas Suárez, en los teléfonos 7223160962, 5574817940, 5529068005 y el correo electrónico lanaveespacial.org.mx

La Compañía de Teatro de Títeres Andarte Sonando y el Centro Artístico Cultural Bubamara, organizan TITERELIA,

el Festival Internacional de Títeres Morelia, que ofrece desde sus funciones un mensaje de paz para todo público. Conjuntos provenientes de España, Egipto, Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, Estados Unidos y México, se han llegado hasta el estado de Michoacán para compartir una verdadera fiesta titiritera que puede ser contactada a través de Facebook: : @TITERELIA, https://www.facebook.com/pg/TITERELIA/about/?ref=page_internal, en los teléfonos +52 (443) 2041518/ Cel. 4431012903, o en Bucareli 1588, Col. Eréndira. C.P. 58240, Morelia, Michoacán, México.

El Fandango Nacional de Arte Infantil Gachita Amador, evento sin precedentes en Zacatecas, ofrece un atractivo programa escénico y académico con funciones de teatro de títeres, exposición de libros infantiles, talleres, música, conferencias y más. Teniendo como uno de sus objetivos el impostergable deber ser del cuidado y atención de la niñez, con la firme certeza de que el arte y la cultura serán los medios inequívocos para mirar, sentir, reflexionar y construir un entorno más humano, tolerante y creativo.

Informes con Martín Letechipia en los teléfonos (492) 922 11 52, 922 21 84, 922 04 17, los correos electrónicos msaucedo70@hotmail.com; festivales.zacatecas@gmail.com, la página de Facebook <https://www.facebook.com/martin.letechipiaalvarado>, con dirección en Lomas del Calvario 105, Díaz Ordaz, CP 98020, Zacatecas, Zacatecas.

El Festival de Títeres Sergio Peregrina Corona, se desarrolla en el puerto de Veracruz y es un homenaje festivo al actor y titiritero Sergio Peregrina Corona. Actualmente, es un proyecto autogestionado por el Centro Cultural Dragón Rojo e Idea Morada A.C., organizaciones de incidencia local que se caracterizan por su constante preocupación en la

procuración de espacios para la ciudadanía cultural y la sensibilización a las artes para públicos diversos.

El festival busca promover el desarrollo del arte de los títeres, acercándolo al público veracruzano en foros independientes, espacios alternativos y teatros convencionales, fomentando así el intercambio creativo entre artistas titiriteros y la comunidad veracruzana.

Organizado por Arminda Vazquez puede encontrar información en:

www.facebook.com/armindavmoreno

festivalperegrina@gmail.com

El Festival Internacional de Títeres Aguascalientes 2019, llegó a su 21 edición en abril pasado. Se realiza siempre en el mes de los niños y las niñas, llevándoles siempre presentaciones titiriteras de calidad. Se lleva a cabo por la Secretaría de Cultura y el Instituto Cultural de Aguascalientes a través del Programa de Desarrollo Cultural Infantil "Alas y Raíces".

El Teatro Morelos, el Teatro Antonio Leal y Romero y la Casa de la Cultura Víctor Sandoval, son las sedes del evento, el cual descentraliza su programación en diez municipios (Asientos; Pabellón de Arteaga; Cosío; Tepezalá; San Francisco de los Romo; San José de Gracia; Calvillo; El Llano, Jesús María y Aguascalientes) y Aguascalientes Capital.

Contacte el evento en Facebook:

Instituto Cultural de Aguascalientes o a través de la web:

www.aguascalientes.gob.mx/cultura

HT

Publicaciones sobre el Arte de los Títeres en México

FMS

El teatro de títeres como fenómeno histórico, social y educativo es un arte plausible de ser estudiado y documentado ya que es parte importante de la memoria histórica del patrimonio cultural mexicano.

El poco interés por su existencia se ha percibido en la escasa bibliografía científica que hay en comparación con otros géneros de la literatura teatral; aunque actualmente se ha incrementado el interés por su registro y difusión para mantener viva la tradición titeril. Como ejemplo del mismo, a continuación se enlistan en dos bloques las publicaciones que se han realizado desde el año de 1935 hasta la actualidad, tanto en

medios impresos como electrónicos. Las temáticas principales están relacionadas con la historia, literatura, creadores, títeres de carpa, colonia, técnicas de construcción y obras dramáticas en lo general.

1935-1997

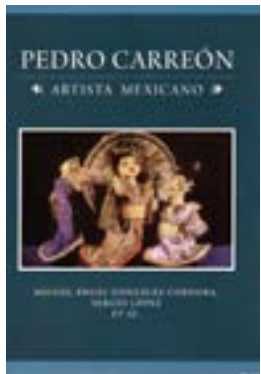
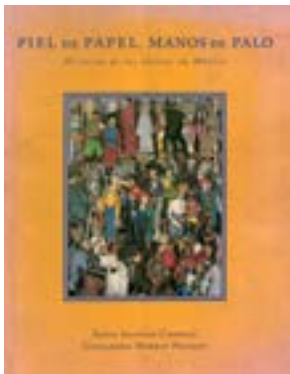

Tres comedias infantiles para teatro guiñol, de Germán List Arzubide (1935). *Teatro mexicano de muñecos: 25 piezas de teatro guiñol*, de Armando de María y Campos (1941). *Muñecos animados: Historia, técnica y función educativa del teatro de muñecos en México y en el mundo*, de Angelina Beloff (1945). *Títeres populares mexicanos y cuarenta aguatinas*, de Roberto Lago y Lola Cueto (1947).

El teatro guiñol, de Mireya Cueto (1953). *El teatro guignol*, Colección cuadernillos, UNAM (1961). *Teatro guignol mexicano*, de Roberto Lago (1980). *Teatro de títeres para niños de 3 a 80 años*, de Gilberto Ramírez (1980). *La Compañía de títeres de Rosete*

Aranda, de Jesús Calzada (1987). *Pedro Carreón: Artista Mexicano*, de Miguel Ángel González Córdoba et al., (1992). *Piel de Papel, Manos de Palo: Historia de los títeres en México*, de Guillermo Murray y Sonia Iglesias Cabrera (1995). *Teatro Guiñol*, de Germán List Arzubide (1997).

2002-2017

El mágico mundo de los hermanos Rosete Aranda, de Lucina Toulet Abasolo (2002). *El teatro de títeres durante el porfiriato: Un estudio histórico y literario*, de Yolanda Jurado Rojas (2004). *Teatro para títeres*, de Luis Martín Solís (2004). *Época de Oro del Teatro Guiñol de Bellas Artes (1932-1965)*, de Marisa Giménez Cacho y Francisca Miranda Silva (2005).

Rosario Castellanos: su presencia en la antropología mexicana, Teatro Petul, de Carlos Navarrete Cáceres (2007). *La compañía nacional de títeres: Rosete Aranda*, de Gustavo Amézaga Heiras (2007). *La identidad Nacional Mexicana: la memoria, la insinuación y la cultura popular en el siglo XIX*, de William H. Beezley (2008). *Empresa Nacional Mexicana de Automatas Hermanos Rosete Aranda (1835-1942); Teatro Carpa Rosete Aranda, Empresa Carlos V. Espinal e Hijos (1900-1961)* de Marisa Giménez Cacho y Francisca Miranda Silva y *Érase una vez... una historia de títeres*, Documental producido por Canal 22. Producción y dirección, Martín Almaraz, (2009).

Museo Casa de los Títeres de Baúl Teatro A. C. (2009). *Lola Cueto: trascendencia mágica (1897-1978)* de INBA-Museo Mural Diego

Rivera (2009). *Los títeres Rosete Aranda: una tradición milenaria*, de Lucina Toulet Abasolo (2010). *El teatro Guiñol de Bellas Artes: Época de Oro en México*, CONACULTA- INBA (2010). *Niños limpios y trabajadores el teatro guiñol posrevolucionario en la construcción de la infancia mexicana*, de Susana Sosenski (2010). *Especial Issue: Mexican Puppets as popular and pedagogical diversions*, de The Americans Vol. 67 (2011). *Para llegar a Itaca: Veinticinco años de Baúl Teatro*, de Adolfo Torres Peña (2012). *Títeres Rosete Aranda/ Espinal: Colección del Instituto Nacional de Bellas Artes. México*. CONACULTA-INBA (2012). *El arraigo popular del arte titeril en México: 1940-1960*, de Francisca Miranda Silva (2014). *La Comedia de Muñecos: Estudio histórico, literario y crítico (siglos XVIII y XIX)*, de Yolanda Jurado Rojas (2015). *Mecanismos de marioneta de acción directa*, de Edwin Salas Acosta (2015); y *Gachita Amador*, de Martín Letechipía Alvarado (2017).

Con respecto a las publicaciones periódicas se encuentran "La hoja del titiritero independiente" de Roberto Lago

que inicia sus divulgaciones en el año de 1982 y la Revista "Teokikixtli" de Baúl Teatro A. C., en 1998.

En el ámbito cibernético la revista digital "En la Ruta del Titiritero" del Museo de Historia del Títere, que atiende diversas voces y miradas del quehacer titeril por lo que su autor Juan Carlos Nuño la ha considerado una revista incluyente dando la palabra a distintos colectivos, individuos e investigadores.

Las publicaciones sobre el Arte de los títeres en México no son suficientes, pero se ha mantenido un ritmo constante en los últimos años y eso se debe al interés de los titiriteros, así como de maestros, académicos e investigadores que se han dado a la tarea de rescatar y preservar su historia. Solo resta aclarar que a estas publicaciones se pueden sumar artículos aparecidos en revistas especializadas en el tema tanto a nivel nacional como internacional y obras dramáticas que se han publicado en diferentes medios de difusión. HT

Directorio incompleto del Centro Mexicano de la Unima

Esta edición de La Hoja del Titiritero dedicada a México, intentó conseguir un directorio completo en cuanto a datos de localización sobre las más de 100 agrupaciones y personalidades, pertenecientes a Unima o no, en este hermano país; pero como bien reconoce el Censo de Compañías de Teatro de Títeres en activo, elaborado a partir de informaciones acumuladas y rastreadas, entre 2005 y 2019, por la Delegación Unima Ciudad México, este censo es un compendio susceptible de ser corregido, al ser solo una minúscula muestra de la actual actividad del teatro de títeres en esta inmensa nación; por lo que no es representativo, ni territorial ni numéricamente, de la actividad actual del teatro de títeres allí. El breve directorio que publicamos, responde a la información de algunos afiliados del Centro Mexicano de la Unima, de los cuales existe un correo, teléfono, web o página en Facebook. Se completa con los localizadores de las compañías y personalidades sobre las cuales se publica algún artículo o comentario en este número.

Emilia Reneé Ordóñez Lucero

55 37 16 65 45

emiliarenee11@gmail.com

Ciudad de México (CDMX)

Alejandra Morales Trejo

Títeres Corazón de Luna

014151545663

4151386105

titeressma@gmail.com

Guanajuato

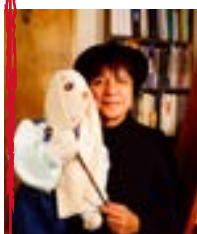
Ivonne Ruiz Benítez

Títeres Soñín

04455 27 30 07 73

ivo_ruiz_benitez@hotmail.com

CDMX

Sara Guzmán Corral

Ticueni

55 13 35 35 58

hechisara44@outlook.com

CDMX

Francisco Javier Cano De Stefani

Títeres del Nibelungo

55 23 12 10 26

elnibelungo2009@hotmail.com

CDMX

Horacio Merchan Nancy y Rosina Larrañaga De La Garza

Titirimundi

55 94 34 02,

04455 28 61 35 59,

04455 36 68 60 30

tit_mun@yahoo.com.mx,

www.titirimundimarionetas.com

CDMX

Sergio Bernardo Aguilera Varela e Irma Arianna Escárzaga

Tlacuache Títeres

55 40 99 77 88, 56 70 47 80, 55 18 10 51 84

sertlacua@gmail.com

tlacuachitaarianna@yahoo.com.mx

www.tlacuachetiteres.com

CDMX

Guadalupe Elisa Ocampo Suárez
Compañía de Teatro, Títere y Artes Circenses Factor Caravana
56 10 08 25, 55 27 09 51 97
guadalupeocampo2@hotmail.com
CDMX

Juan Martínez Carrillo

Titiritero de corazón
55 20 90 50 13, 56 03 85 72
jumaca53@hotmail.com
CDMX

Ana Paola Alcalá González

Títeres resilientes
5526898613
aloap_ana@hotmail.com
www.resilienciamexico.org
Estado de México

Gabriela Kraemer
Marionetitan
kraemergabi@hotmail.com
CDMX

Cecilia Pérez Urías

Saltapatrás
55 27 51 11 28, 55 59 04 67
saltapatras.mexico@gmail.com
CDMX

Giovanna Cavasola

55 47 66 64 96 55 66 67 91
gioca.gioca@gmail.com
CDMX

Gilberto Palma Morales

Aviela del Jesús Perera Castro
Happy Show
(999) 987 59 14 / 044 9991 29 97 28,
9991865085
happy_show1@hotmail.com
avi_2602@hotmail.com
Sureste

Carlos Hernández Ortiz

Tertulias
61 81 34 71 22
titertulias@hotmail.com
Durango

Laura Zubieta Rodríguez

Títeredoto
(999) 2 85 96 10 cel. 99 91 58 61 42
lazubieta@hotmail.com
Sureste

Federico Cauich Rosado

Fábula
(999) 23 36 57 / 99 91 07 41 09
fedefigie@hotmail.com
Sureste

Ángel Mendoza Escamilla

Creando y Titereando A.C.
(999) 987 59 14 / 044 9991 00 20 35
creati01@hotmail.com
Sureste

Arturo Ortiz Olvera

De buen humor
debuenhumor2001@yahoo.com.mx de_
buen_humor@hotmail.com
CDMX

Alberto Palmero

Titirisol
palmerosoto@hotmail.com
Tlaxcala

María Teresa Ramírez González

Títeres en los palomares, Tezca
51 19 51 50
tezca_r@yahoo.com.mx
CDMX

María Virginia Ruano y Vargas

01 999 943 51 74
Sureste

LA HOJA DEL TITIRITERO

BOLETÍN ELECTRÓNICO
DE LA COMISIÓN
UNIMA 3 AMÉRICAS

TERCERA ÉPOCA
MAYO - AGOSTO / 2019