

Entonces: ¿marioneta o no marioneta?

¿Hacia dónde se dirige ahora el teatro de marionetas? ¿Qué títeres corresponden exactamente a la visión contemporánea del arte? Por último, ¿qué podemos considerar una marioneta hoy en día? No tengo respuestas definitivas a estas preguntas, pero intento averiguarlas y responderlas, en primer lugar a mí mismo.

Este año, he tenido la suerte de asistir a tres potentes festivales de teatro con mis alumnos del Departamento de Arte Teatral de Marionetas de la Universidad Nacional Karpenko-Kary de Teatro, Cine y Televisión de Kiev:

- 11. FESTIVAL INTERNACIONAL DE ESCUELAS DE TÍTERES PUPPETNOPUPPET, celebrado en junio de 2024 en Bialystok (Polonia), 24.

[Akademia Teatralna](#)

- FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE DE TÍTERES BABKARSKA BYSTRICA, celebrado en Eslovaquia en Banska Bystrica del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2024

[Program – Bábkaršká Bystrica](#)

- y en otro festival polaco 30. FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE PUPPETRY en Bejalska Biała del 06 al 11 de octubre.

[Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej](#)

Me gustaría decir de inmediato que los tres festivales reunieron las actuaciones más potentes, los días del festival fueron densos e intensos, cada programa contenía actuaciones que nos dejaron sin aliento y nos sentimos muy felices de haber tenido la oportunidad de ver obras que definitivamente se pueden llamar obras de arte. Pero... No podría llamar teatro de marionetas a todas las representaciones. En muchas de ellas, no había títere alguno; en algunas representaciones aparecía un títere completamente innecesario sólo para justificar el hecho de que la representación había nacido en un teatro de títeres; en algunas representaciones, el papel del títere se reducía a una función puramente decorativa. Y algunas representaciones me plantearon la siguiente pregunta: ¿a qué se puede llamar exactamente títere de teatro?

Incluso el provocador título del festival de Bialystok, PUPPETNOPUPPET, suscitó este tipo de preguntas. No es ningún secreto que los titiriteros del espacio postsoviético estudiaron a partir de y según los libros de Sergei Obraztsov y Mikhail Korolev. Korolev señaló los principales tipos de títeres, como los de guante, varilla, figura plana, títeres de sombra, marionetas, y la propia naturaleza del teatro de títeres como animación de materia inanimada, que es lo que es un títere. Un títere de teatro debe caracterizarse por la imaginación y la metáfora.

Entonces, ¿podemos llamar teatro de marionetas al espectáculo TUNNEL del Teatro de Marionetas de Klaipeda (Lituania), creado en colaboración con el Teatro de Marionetas de Liubliana (Eslovenia), dirigido y escenografiado por Miha Golob? Este espectáculo puede llamarse un estudio de la luz, no tiene marionetas, ni escenografía real, sólo animación de luz y oscuridad y posibilidades ilimitadas para utilizar diversos dispositivos de iluminación y proyección. Y era increíblemente metafórico y figurativo cuando se creaban figuras fantasmagóricas a partir de los rayos de luz. Entonces, ¿podemos llamar muñeca a la propia luz? Al fin y al cabo, aunque no fuera literalmente una animación de materia inanimada, la luz existía como un personaje separado y expresivo.

[ŠVIESOS IR MATERIJŲ SPEKTAKLIS „TUNELIS“ \(BVTS\) - Teatras lėlė](#)

O podemos llamar marioneta al sonido, que es el principal medio de expresión en el espectáculo LLOVERÁ MAÑANA... de TEATRO DE TÍTERES DE BIALYSTOK (autor Philippe Dorrin, dirección, escenografía Anita Piotrowska)? La historia trata de personas que se comunican en realidad virtual, cuando dos actores actúan en el escenario con gafas de realidad virtual y el público observa la acción con auriculares. Los momentos y movimientos significativos de los actores se enfatizan con sonidos en los auriculares del público. En esta representación, vi una gran actuación de los actores dramáticos pero, de nuevo, no vi la marioneta. Al final de la representación, me acerqué a los actores y al director y les pregunté si el sonido podía considerarse una marioneta. La respuesta del director fue la siguiente: no habíamos pensado en ello, pero probablemente tengas razón, el sonido es efectivamente un personaje aparte en esta obra.

[Jutro będzie padać | BTL](#)

Otra representación, de los anfitriones del festival, BIALYSTOK PUPPET THEATRE, fue sin marionetas en el sentido tradicional de la palabra, pero con un concepto muy interesante de LA METAMORFOSIS (dirección, escenografía Marcin Bikowski) basado en la obra más famosa de Franz Kafka. Del caos que el director ha creado muy cuidadosamente en el escenario, de los hilos, de los objetos, nace una extraña criatura, que no es una ilustración directa de la obra de Kafka, sino una interpretación moderna del título del ciclo de grabados de Francisco Goya "El sueño de la mente crea monstruos". No sé si podemos llamar marionetas a los monstruos creados por el director, que es también el escenógrafo, pero, desde luego, lo que vimos no tiene nada que ver con ningún sistema de marionetas de los que escribió Korolev. Quizá debería considerarse teatro de objetos, pero en cualquier caso, la representación sonó moderna, interesante e inusual.

[Przemiana | BTL](#)

La representación de HIC SUNT DRACONES por el grupo internacional de teatro independiente DIVADLO CONTINUO no fue menos emocionante visual y emocionalmente. La representación no tiene un argumento lineal, ni marionetas, sino un cuerpo humano, plástico, efectos visuales y la increíble imaginación de los creadores. Es un poema leído al público en el lenguaje del teatro físico, con elementos absurdos, grotescos y mágicos. Se utilizan partes de cuerpos humanos para crear criaturas extrañas, las piernas, brazos, cabezas y cuerpos de los actores actúan por separado, pero en la escena siguiente se crean nuevas imágenes a partir de las partes individuales. Teatro Continuo - HIC SUNT DRACONES 2020 trailer - YouTube

[Continuo Theatre - HIC SUNT DRACONES 2020 trailer - YouTube](#)

Recibimos impresiones emocionales muy parecidas al ver otras dos representaciones, y después ya no tuvimos la duda de dónde estaba la marioneta. Estas actuaciones fueron un verdadero punto culminante del festival: BODY CONCERT by LONE WOLF TRIBLE [BODY CONCERT: Leg Duet I Lone Wolf Tribe, NYC Performance Company](#) AVATARA by ILIVA COMPANY LUSIONARY ROCKAZ COMPANY & DUDA PAIVA COMPANY. [Illusionary Rockaz Company \(IRC\) - AVATĀRA](#) El primero de estos dos espectáculos es una actuación en solitario de Kevin Augustine: un himno al cuerpo humano. El cuerpo del propio actor y grandes marionetas hipertrofiadas - partes del cuerpo, como un brazo gigante, una pierna, un ojo, un corazón, nos hablan sin tapujos del dolor y el sufrimiento, del nacimiento, la vida y la muerte de una persona a través del plástico. La representación es minimalista en la forma, pero muy expresiva en el contenido. En mi opinión personal, la actuación de Kevin Augustine es la mejor del festival. Al mismo tiempo, AVATARA, de Duda Paiva, sorprende por la combinación de una exquisita coreografía y un fantástico trabajo de los intérpretes con una marioneta e incluso con varias marionetas a la vez. De hecho, este es el estilo característico del maestro Duda Paiva.

Cabe destacar que el programa del festival de Bialystok constaba de dos partes: actuaciones de compañías profesionales y actuaciones de estudiantes, una presentación de escuelas de teatro. Fue increíblemente interesante ver las diferencias entre los planes de estudios de las escuelas de teatro europeas y las ucranianas. Por supuesto, las obras de los estudiantes no podían ser de tanta envergadura como las de los grupos profesionales, pero ver las representaciones de los estudiantes nos da cierto optimismo de que el teatro de marionetas tiene un buen futuro.

El único espectáculo puramente de marionetas del festival fue WHO IS AFRAID OF MRS. D? de la ACADEMIA NACIONAL DE TEATRO STANISLAV WYSPIANSKI DE CRACOVIA, SUCURSAL DE WROCLAW. Puede que no fuera una revelación de la estética teatral más actual, pero las excelentes marionetas interpretadas por los jóvenes actores fueron realmente convincentes. Todos estamos tan acostumbrados a ver a un actor junto a una marioneta, y a veces en lugar de una marioneta, que la existencia de sólo una marioneta en escena con un actor oculto parece verdadera magia y provoca en el público una auténtica sorpresa.

MATILDA FATUR impresionó al público con sus dotes interpretativas, presentando su espectáculo en solitario ACADEMIA DIMITRI SUIZA. Todos los medios de expresión son piano electrónico, contrabajo, máscara, maravillosa voz, plástica e insuperable carisma de la actriz. ¿DÓNDE ESTÁ EL RITMO? es una sencilla historia de la existencia humana en sociedad, que la actriz presenta magistralmente al público en el género del stand-up.

["Where is the beat?" - trailer \(Matilda Fatur\) on Vimeo](#)

Fue muy interesante ver la reinterpretación de los monólogos de Shakespeare, miniaturas STUTTCASE 1+2 con diferentes marionetas interpretadas por estudiantes de la UNIVERSIDAD ESTATAL DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS DEPARTAMENTO DE FIGURENTHEATRE de Stuttgart.

El formato de los espectáculos de los estudiantes no siempre implicaba presentaciones de espectáculos acabados, a veces eran sólo bocetos, esbozos de futuros trabajos, y también fue muy interesante observar este proceso de trabajo, pero uno de

estos trabajos realmente impresionó. El espectáculo "20 DEN" de la ACADEMIA NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO ALEKSANDR ZELWEROWICH DE VARSOVIA, SUCURSAL DE BIALOSTOK, interpretado en solitario por la joven actriz JULIA FIDELUS, es una tragicómica historia autobiográfica de la relación de la actriz con su difunta madre. En el escenario sólo vemos una bañera, un montón de medias, una marioneta de su madre hecha con las mismas medias y una actriz maravillosa que mantiene la atención del público durante casi una hora, haciéndole reír y llorar. Tuvimos la oportunidad de volver a ver esta representación en el festival de Bielsk Biala y experimentar toda la gama de emociones que la actriz comparte generosamente con el público.

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TEATRO, CINE Y TELEVISIÓN DE KYIV KARPENKO-KARY, DEPARTAMENTO DE TEATRO DE TÍTERES, presentó en este festival el espectáculo VERTEP. HOPENESS, una reinterpretación moderna del tradicional teatro popular ucraniano VERTEP. Esta representación combina la clásica historia bíblica del nacimiento de Jesucristo con los acontecimientos actuales de la agresión rusa contra Ucrania. La historia del Salvador nos da la esperanza de que cualquier Herodes (por supuesto, el público adivinó inmediatamente quién es el moderno rey Herodes) será derrotado y que la estrella de la felicidad brillará sobre Ucrania, como lo hizo sobre el Vertep. El público acogió muy calurosamente nuestra actuación, e inmediatamente recibimos varias invitaciones para otros festivales. Al final de la representación se celebró un seminario muy interesante sobre el tema "El Vertep ucraniano. Tradiciones y modernidad".

[Трейлер «Вертеп. Надія»](#)

En general, me gustaría destacar el altísimo nivel de formación de los estudiantes de Bialystok, así como la alta cultura del teatro de marionetas polaco en general. El festival tuvo una atmósfera fantásticamente amable y creativa, creada por los estudiantes, los profesores de la Academia y especialmente por la insuperable Directora Artística del Festival, Marta Rau.

Vimos aún menos marionetas que en Bialystok en el 24 FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE DE MARIONETAS BABKARSKA BYCTRICA, que tuvo lugar del 01 al 06 de octubre de 2024 en Banska Bystrica, Eslovaquia. El lema del festival de este año era LA LIBERTAD ES ARTE. Vimos en el programa del festival actuaciones cercanas al arte circense y puramente dramáticas, etc. Lo más valioso fue ver una marioneta, sobre todo si el actor es un maestro de los títeres.

El espectáculo en solitario de los anfitriones del festival, PUPPET THEATER AT THE CROSSROADS, titulado KAMIL, basado en una maravillosa obra de la dramaturga polaca MARTA GUSNIEWSKA, nos hablaba de un perro al que dejan con un desconocido durante varios días. El joven y muy atractivo MATUS HOLLY nos contó una historia tierna y conmovedora. Trabajó tan sutil y hábilmente con la marioneta en una técnica abierta que, a pesar de todo el carisma del propio actor, queríamos mirar a la marioneta.

[КАМИЛЬ – Бабкарска Быстрица](#)

Los titiriteros del TEATRO DE TÍTERES ZHILINA nos mostraron una actuación ligera, divertida y con una preciosa escenografía. La representación de ROBINSON.KA no nos reveló nada fundamentalmente nuevo, pero fue escenificada y actuada de forma muy competente y fue muy bien recibida por el público.

[Robinson.ka – Bábkové divadlo Žilina](#)

Un verdadero retozo artístico fue la representación de PUPPET THEATRE KOSICE, de Eslovaquia, llamada NO. Los actores hablaron a los niños sobre los niños de una forma lúdica, concretamente sobre lo que ocurre en casa cuando los niños se quedan solos. En esta representación no había marionetas clásicas, sino teatro de objetos, marionetas improvisadas y una actuación muy temperamental por parte de los actores.

[B. Mazúch: NIE! - Bábkové divadlo v Košiciach](#)

Por otro lado, me gustaría hablar de dos representaciones, una en la República Checa y otra en Eslovaquia, que se pusieron en escena basándose en el mismo material literario, a saber, el libro El fin del hombre rojo de Svetlana Aleksievich, Premio Nobel de Literatura. No voy a analizar el valor artístico de estas representaciones; sólo hablaré de sus significados. La primera obra de la compañía checa SPITFIRE, EL ÚLTIMO DE LOS SOVIÉTICOS, nos mostraba lo repugnante y engañoso del sistema soviético a través de la comida. La segunda obra, basada en el mismo libro de los anfitriones del festival, THE SECONDHAND TIMES. EL FIN DE LOS HOMBRES ROJOS, contaba el horror y la criminalidad del régimen totalitario, que tanto la República Checa como Eslovaquia vivieron en toda su extensión. Pero... El libro, escrito en 2015, condena realmente lo que el actual espacio postsoviético lleva sufriendo desde hace más de 70 años. Y parece que se ha curado, todo se ha acabado y se ha dejado atrás. Solo la actual agresión rusa a Ucrania ha demostrado que ese totalitarismo no ha desaparecido, que sigue destruyendo todo a su alrededor, y que el mensaje que nos lanzan ambas obras sobre que fue realmente terrible pero todo acabó con la caída de la Unión Soviética, todo es pasado, es completamente erróneo. El totalitarismo, el fascismo moderno, no ha desaparecido, el pueblo ucraniano está luchando heroicamente contra él ahora mismo y Europa se hace la ilusión de que esta no es su guerra, que no afectará a Europa. No, lo hará, el fascismo ya se ha acercado mucho a las fronteras europeas, y a veces ya está luchando por el poder en algunos países europeos. Y la incompreensión de este factor, que nos mostraron estas dos representaciones bastante talentosas, puede conducir en un futuro muy próximo al retorno de todo lo que condenaron los directores checos y eslovacos de la obra de Aleksievich.

[Spitfire Company | The Last of the Soviets | Official Trailer](#)

[ČASY ZO SECOND HANDU. KONIEC ČERVENÉHO ČLOVEKA - trailer](#)

Y para terminar la historia del festival eslovaco, quiero hablarles del mejor espectáculo en mi opinión subjetiva - una obra plástica sin palabras del artista checo ANDREY LYGA EL CUENTO DE HADAS PARA LOS VALIENTES. En esta obra no hay marioneta tradicional, está el cuerpo del actor, que posee perfectamente, hay una banda sonora maravillosa y hay un trozo de arcilla que el actor convierte en máscara, la transforma, se deja capturar por ella, lucha, gana y vuelve a perder. Una historia no verbal sobre la superación de uno mismo, de sus miedos y dudas. En general, el festival BABKARSKA BYCTRICA me dejó una impresión muy agradable y ya tengo ganas de volver a la acogedora ciudad eslovaca entre montañas.

["Pohádka pro odvážné" teaser](#)

Después de conducir menos de doscientos kilómetros, llegamos a la pintoresca ciudad polaca de Biała Biała para el XXX. FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE DE TÍTERES organizado por el teatro local BANIALUKA, que tuvo lugar del 06 al 11 de octubre de 2024. Desafortunadamente, pudimos disfrutar del programa del festival durante sólo tres días, y realmente había algo para disfrutar. La idea del festival es la marioneta como sujeto, no como objeto de una representación escénica. En la página web del festival se afirma que, a pesar de la preocupación por la marioneta como materia que hay que animar, tanto las marionetas como los animadores deben formar parte de investigaciones y experimentos creativos, pero también requieren la habilidad del titiritero. Fue de esta habilidad de la que pudimos disfrutar.

Al día siguiente de nuestra llegada, vimos la representación que más me impresionó. ANYWHERE de la compañía francesa THÉÂTRE DE L'ENTROUVERT sorprende y fascina desde los primeros segundos. Se trata de un estudio del agua, de todos sus estados, desde el hielo sólido del que está hecha la muñeca, hasta el estado líquido del agua misma, pasando por el vapor. Es una fantástica existencia de la actriz en escena, su interacción con la marioneta, y el increíblemente difícil control técnico de la marioneta sobre larguísima hilos. Como señaló Marek Waszkel en su crítica de la representación, es un ensayo poético o poesía visual. Un exquisito muñeco de hielo (antes de cada representación, los artistas llenan moldes de silicona con agua y congelan el muñeco) se vuelve gradualmente transparente bajo la influencia de la temperatura frente al público y luego comienza a derretirse. Así es como Edipo muere poco a poco en brazos de su hija Antígona. La obra se inspira en la novela Edipo Rey de Henry Bauhaus. El pecado de Edipo es lavado por la lluvia que cae justo sobre el escenario y la muñeca, que casi se ha derretido, desaparece en la niebla. El fantástico concepto de la obra de ELISE VIGNERON sorprende por su inusualidad, y la interpretación actoral de ELISE VIGNERON, HELENE BARREAU, MARKBLASHFORD por su destreza.

[Anywhere](#)

La obra de la compañía de teatro española ZERO EN CONDUSTA LA PHAZZ nos habla de cómo una persona en crecimiento crea sus propios miedos, crea sus propios monstruos. ¿Puede calificarse esta representación de ballet moderno con marionetas y máscaras, o es teatro de marionetas con coreografía? En cualquier caso, la maravillosa plasticidad sincronizada de los actores y su impecable trabajo de máscaras sorprenden y fascinan. El héroe de la obra no es interpretado por un solo actor; todos se turnan para atravesar esta imagen, transmitiéndose entre sí no sólo la máscara, sino también la plasticidad del héroe. Es una obra sin palabras, en la que todo está absolutamente claro para el público. A mi regreso del festival, me enteré de que esta obra, dirigida por JULIETA GASCON, ganó el Gran Premio en otro festival internacional polaco, LALKA TEZ CLOWIEK de Varsovia. Así que ¡bravo, españoles!

[La Phazz by Zero en Conducta](#)

HAMLET EN EL CAMINO por el checo DIVADLO RADOST de Brno es una reinterpretación de la tragedia más famosa al estilo de CABARET OSCURO. Interpretación en directo de música y canciones, una furgoneta de teatro ambulante llenando el gran escenario del drama TEATR POLSKY, grandes marionetas de varilla, Hamlet en forma de Kaszparek, todo ello remite al público a las tradiciones del teatro popular checo. Fue la mayor representación del festival con una maravillosa escenografía de PAVEL HUBICHKA, música brillante e incendiaria de TOMASZ LEWANDOWSKI y una exquisita puesta en escena de JOANNA ZDRADA.

[HAMLET ON THE ROAD](#)

Y la última representación que me gustaría mencionar es la del SYN TEATR WOLNOSC de Bialystok, Polonia. Una trama un tanto absurda, en la que adivinamos el mito del hijo pródigo, nos fue contada por tres maravillosos actores, un fantástico conjunto actoral formado por KAROL SMACZNY, MATEUSZ SMACZNY y MARCIN TOMKIEL, además del músico MICHAL GORCZYNSKI, que acompaña en directo la acción escénica. Esta representación no contó con un solo director o escenógrafo, todo lo que vimos en escena fue creado por los actores entre todos, lo que puede explicar la sensación de que la acción nació de forma improvisada, aquí y ahora. Resultó que esta obra ya era bien conocida por el público polaco, pues ya había sido galardonada con el premio principal en el Festival de Teatro de Vanguardia PESTKA.

[Syn | BTL](#)

¿Qué conclusiones puedo sacar después de ver las representaciones de los tres festivales? La estética de la marioneta europea es muy diferente de las tradiciones de la marioneta ucraniana. Esto no es ni bueno ni malo; es una constatación de que tenemos algo que compartir con los titiriteros europeos y algo que aprender de ellos. En primer lugar, deberíamos aprender a contar historias de forma no verbal, vimos muchas representaciones sin palabras o con un mínimo de texto. Vimos muchas representaciones que no tenían una trama lineal, muchas combinaciones de diferentes géneros: teatro plástico, coreografía, voz. Vimos muchas representaciones con música en directo, y esta es una gran tendencia. Vimos muy pocas representaciones con escenografía interesante e imaginativa y, en mi opinión, el hecho de que la escenografía esté desapareciendo en las representaciones no es una buena tendencia. Vimos técnicas de marionetas poco habituales. Pero lo más valioso para nosotros es que el teatro de marionetas no tiene fronteras, que cualquier cosa puede ser una marioneta: una sombra, un objeto, un cuerpo humano, luz, sonido, diferentes materiales y texturas de materiales. E incluso si no siempre podemos ver una marioneta tradicional en las representaciones, dejemos que nuestro arte se desarrolle más hacia la mezcla de diferentes géneros, dejemos que el teatro lo tenga todo, siempre que sea altamente artístico, metafórico y figurativo.

Mijail Urytskyi