

Fishing for Fresh ideas

RESUMEN

de Ideas Frescas que se presentan en el
24º Congreso Mundial de la UNIMA - Títeres sin fronteras

Chuncheon

May 28th 2025

Aina Ramolete (Filipinas)

Pagkukubli (Concealment)

Buenos días a todos, soy Aina Ramolete, y soy titiritera de Manila, Filipinas. Actualmente estoy cursando un máster en Artes de la Marioneta en la Universidad de Connecticut. Esta pieza se originó como un proyecto final para mi clase de dirección y desde entonces ha evolucionado hacia una exploración más profunda de la forma, la historia y la narración inmersiva. Se trata de una representación basada en el movimiento que integra una marioneta otome de estilo bunraku, máscaras y vídeo mapping para crear una narrativa visual y emocional en capas.

La obra parte de una fuente profundamente personal y política: la época de la Ley Marcial en Filipinas, que comenzó en los años setenta y duró catorce años. Este periodo estuvo marcado por secuestros generalizados, ejecuciones extrajudiciales, supresión de la libertad de expresión y graves violaciones de los derechos humanos, un legado opresivo que sigue resonando en la sociedad filipina contemporánea y más allá. La obra es, en parte, una respuesta a este oscuro capítulo de nuestra historia y un comentario sobre el presente, en el que el hijo del antiguo dictador ocupa ahora el cargo más alto del país. Su elección en 2022 fue un duro recordatorio de la naturaleza cíclica del poder y un doloroso golpe para quienes lucharon -y siguen luchando- por la justicia y la libertad democrática.

En el fondo, esta obra es también una investigación sobre la integración de los títeres tradicionales con las nuevas tecnologías digitales. Anteriormente había creado obras que experimentaban con el vídeo mapping, y esta pieza representa una continuación y profundización de esa investigación. Mi objetivo es desarrollar un entorno teatral inmersivo en el que converjan marionetas, medios digitales e intérpretes en directo, invitando al público no sólo a presenciar, sino también a participar. Imagino un espacio en el que los espectadores vayan más allá de la contemplación pasiva y se conviertan en participantes activos de la experiencia, forjando una conexión más íntima y dinámica con el espectáculo.

Contacto: +63 917 776 1570 / +1 860 975 8201

Página web: mbramolete.myportfolio.com

Instagram: @aynaisabel/ @mulatpuppets

Facebook: Aina Ramolete

Ana Lorite (Spain/New Zealand)

“Hilos itinerantes”

Entre 2017 y 2020, junto con mi compañero de vida y arte Sergio Aguilar, desarrollamos con Naranjarte un proyecto educativo y artístico que nos llevó a recorrer 14 países en 4 continentes. Actuamos en grandes ciudades y zonas rurales, colaboramos con 21 escuelas y realizamos entrevistas a 35 docentes y 55 titiriteros. Queríamos investigar el poder del títere en el aprendizaje de una segunda lengua y su valor como herramienta de comunicación en contextos diversos. Lo que empezó como una investigación pedagógica se transformó en una celebración del títere como medio de conexión humana profunda, más allá del idioma o el origen.

El proyecto se autogestionó y autofinanció gracias a nuestros ahorros de vida y a funciones callejeras de nuestro espectáculo, y dio lugar a un borrador de libro interactivo enriquecido con códigos QR que enlazan a vídeos documentales. Actualmente buscamos apoyo para publicarlo y compartirlo.

En 2020 nos establecimos en Aotearoa/Nueva Zelanda. Desde entonces, trabajé como docente usando títeres en el aula y con Naranjarte creamos dos nuevos espectáculos sin texto, combinando títeres y malabares. En 2024 retomamos giras internacionales, ofreciendo funciones y talleres, y compartiendo nuestra visión del títere como puente entre culturas.

Esta presentación comparte nuestra experiencia viajando con un espectáculo en la mochila, los aprendizajes recogidos y reflexiones sobre las fronteras entre arte, educación y la persecución de los sueños.

Contacto: +34 606273946 - whatsapp / +64 273237285

Página web: <https://www.naranjarte.com/>

Instagram: <https://www.instagram.com/naranjartecom/>

Facebook: <https://www.facebook.com/naranjartecom>

Youtube: <https://www.youtube.com/user/naranjarte>

Hélène Ducharme (Canada)

Creación de teatro de titeres para niños con trastorno del espectro autista.

Fundada en 2001, Motus es una compañía canadiense de teatro de titeres que desarrolla creaciones originales para público joven y realiza giras por todo el mundo. Desde 2017, desarrollamos un componente de investigación y creación específico para niños con trastorno del espectro autista (TEA) y/o discapacidad intelectual que integra títeres, actuación y música en directo.

Arbre, todo un mundo

En 2022, Motus creó la primera obra de teatro sensorial interactiva para niños con TEA. Esta obra, diseñada para 5 familias o 1 clase (máximo 8 niños), se ha presentado 200 veces en Quebec y Canadá, así como en el Lincoln Center de Nueva York.

Adaptado para bebés

Hemos desarrollado una versión para bebés de 0 a 3 años que se representa con el mismo equipo de gira, en la misma escenografía. Esto ha facilitado que presentadores acostumbrados a programar espectáculos para bebés se arriesguen a programar la versión para niños con TEA.

Espectáculos-taller en clases especializadas

También hemos desarrollado talleres-espectáculos que pueden representarse en escuelas especializadas. 2 talleres en clase y 1 taller que tiene lugar en la piscina de la escuela con una o dos clases a la vez.

FAN (Festival de las Artes para la neurodiversidad)

El equipo de Motus trabaja actualmente en la creación de un festival totalmente nuevo, único en su género en Canadá, cuyo objetivo es ofrecer una programación nacional e internacional especialmente creada para los niños neurodiversos. El estreno del FAN será en abril de 2027.

Contacto: helene@theatremotus.com

Página web: theatremotus.com

Ryoko Umemuro (Japón)

Watage – “Arte para mí” para todos

Resumen del proyecto:

Muchas personas —por enfermedad, discapacidad, edad, pobreza o cuidados familiares— no pueden acceder a las artes escénicas. Watage busca crear una sociedad en la que todos puedan disfrutar del arte y la cultura de maneras adaptadas a sus necesidades. Basándonos en encuestas y entrevistas, artistas, investigadores y personas con experiencias vividas co-crearán funciones de títeres personalizadas. Desarrollaremos métodos accesibles y flexibles que compartiremos libremente para apoyar una sociedad más inclusiva.

Objetivo:

Garantizar que las personas socialmente vulnerables puedan acceder a las artes escénicas, independientemente de sus condiciones físicas, mentales o ambientales. También buscamos explorar nuevos potenciales del arte e influir en la política cultural en Japón.

Antecedentes:

Hemos presentado teatro de títeres en escuelas de educación especial e instituciones de bienestar, y hemos visto su impacto positivo. Sin embargo, muchas personas aún quedan excluidas por problemas de salud o movilidad. La mayoría de los espectáculos ofrecen contenidos estandarizados y las zonas rurales carecen de acceso a artistas profesionales. Participar en la cultura es un derecho humano y mejora el bienestar de todos.

Actividades:

1. Investigación: Encuestas y entrevistas para comprender necesidades y efectos del teatro de títeres.
2. Desarrollo: Crear obras personalizadas, métodos inclusivos y sostenibles.
3. Difusión: Publicar resultados en línea y organizar talleres y simposios.

Resultados esperados:

Mayor acceso, bienestar, innovación creativa y contribución a políticas culturales inclusivas.

Contacto: umemuro@8-c.net

Jenny Ellis (Australia)

Turn Off The Dark (Apaga la oscuridad)

Apaga la oscuridad es un nuevo espectáculo de marionetas sobre la salud mental positiva, hecho con y para niños de primaria. El título se inspira en las palabras de un niño que quería que se encendiera una luz, pero a cambio pidió que se apagara la oscuridad. Capta la forma en que los niños perciben el mundo de manera diferente a los adultos y cómo dan sentido a sus propias experiencias. Nuestro enfoque creativo celebra su perspectiva única y los considera socios creativos en pie de igualdad.

La historia trata de un niño que se encuentra solo en un apagón. Sus preocupaciones distorsionan su percepción del mundo a medida que los ruidos de la noche se inmiscuyen en él. El titiritero interpreta el papel de su voz interior, una voz interior que no le ayuda. Explora el tipo de conversaciones que todos tenemos con nosotros mismos dentro de nuestras cabezas, que a menudo sólo empeoran las cosas. Sus miedos crean un monstruo, cuando en realidad sólo hay una zarigüeya....

El programa trata de las emociones más oscuras, como la ansiedad, y de cómo procesarlas para que vuelva a entrar la luz. Alrededor del 13,6% de los niños australianos padecen algún trastorno mental. A pesar de las recientes inversiones en salud mental en Australia, la intervención temprana en la infancia se ha pasado por alto en gran medida. Los niños cuyos problemas de salud mental se detectan precozmente obtienen beneficios inmediatos y a largo plazo a lo largo de su vida. Nunca vamos a eliminar estos sentimientos, pero este show pretende dar a los niños herramientas que les ayuden a superarlos cuando surjan, en lugar de quedarse estancados.

Página web: www.littlewingpuppets.com

Instagram: www.instagram.com/littlewingpuppets/

Facebook: www.facebook.com/littlewingpuppets

TikTok: www.tiktok.com/@littlewingpuppets

Louis Sergejev (Francia)

***Entièrement peuplée* (Totalmente lleno)**

Con *Entièrement Peuplée*, el colectivo se plantea la escritura de una mitología moderna ambientada en un territorio determinado e inspirada en sus habitantes. Este proyecto creativo se desarrolla y reinventa con cada nuevo socio, en función de las realidades y retos de su territorio y durante un periodo definido. Saliendo al encuentro de la población local, el colectivo trata de revelar situaciones a la vez familiares, arraigadas en la vida cotidiana, y extrañas, amplificadas hasta el punto de adquirir una dimensión verdaderamente mítica. Las personas que conocemos se convierten en los protagonistas, héroes o antihéroes, de nuestro trabajo.

Creamos marionetas a semejanza de la población local. Utilizando la fotografía y la impresión en 3D, las marionetas pueden adoptar la forma de vainas o de marionetas de tamaño humano.

Una creación de *Entièrement Peuplée* da lugar a una representación teatral en el espacio público y/o a una exposición. Nuestras producciones pueden incluir marionetas, podcasts y montajes de audio, música o fotografía, en función de los artistas que participen.

Contacto: printempsdumachiniste@gmail.com

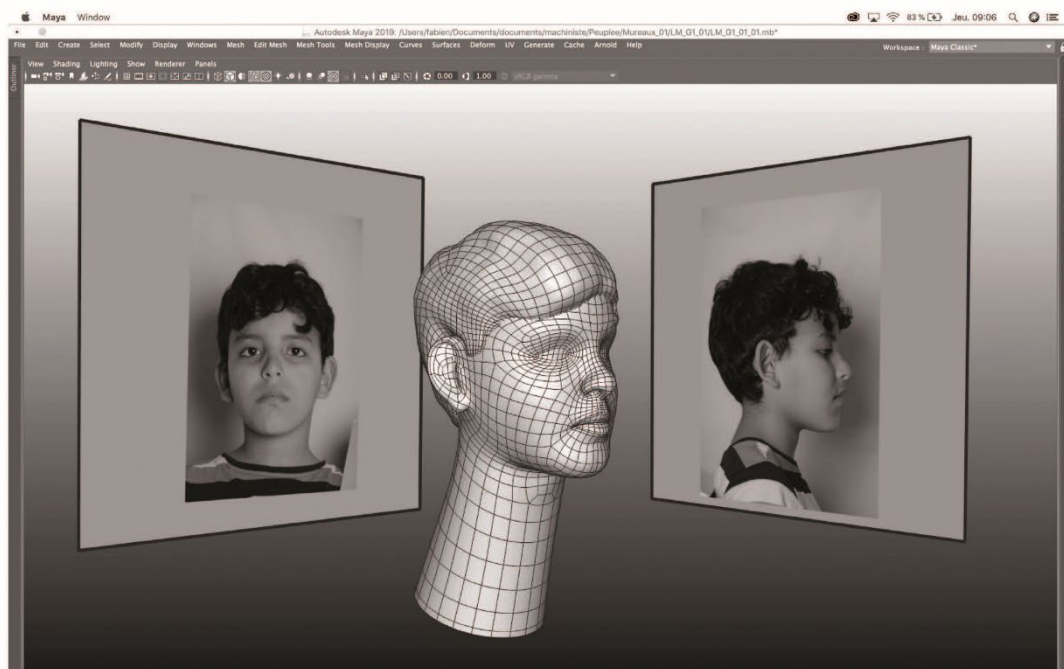
Página web: <https://www.printempsdumachiniste.com/crea-collectives>

Instagram: @le.printemps.du.machiniste

Facebook: Le Printemps du Machiniste

Linkedin: Le Printemps du Machiniste

En las páginas siguientes, Le Printemps du Machiniste presenta algunas imágenes, ya que lamentablemente no pudo presentarse in situ.

1. Photographie et modélisation des portraits des habitant-e-s pour les imprimer en 3D.

2. Les photos sont apposées sur les sculptures vierges grâce au principe d'hydrographie.

3. Marionnettes à gaines à l'effigie des habitant·e·s de Clamart.

4. Ginette rencontre la marionnette à son effigie à l'issue d'une représentation qui mettait en scène sa parole et son histoire.