

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ARAGÓN

“¿Quién mueve los hilos en el Arte del títere en
México?”

Reportaje

Para obtener el título de: Lic. en Periodismo y
Comunicación Colectiva

PRESENTA:

Virgen Irani Fernández Valdés

Asesor: Dr. Rafael Ahumada Barajas

MÉXICO 2015

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

AGRADECIMIENTOS

A ti señor, por permitirme hacer realidad esta meta.

A la Universidad Nacional Autónoma de México, por cobijarme en su regazo de sabiduría.

A la FES Aragón, en la que tuve la dicha de formarme profesionalmente.

A mis maestros por ser la fuente donde sacié mi sed de conocimiento.

Al Dr. Rafael Ahumada Barajas, por su consejo y dirección en el presente trabajo.

A la Profa. Celia Cándida Rodríguez Escobar, por ser la luz que me mantuvo en el camino correcto.

A mi madre Analí Valdés, como un humilde homenaje a sus sacrificios, por su gran impulso, amor y paciencia infinita que me encauzaron a culminar este trabajo.

A la memoria de mi esposo Alfredo, como un modesto tributo a su recuerdo.

A mis hermanas por elección, María Teresa Hernández, María Magdalena Ibarra Zannatha y María de la Cruz Pérez, por su apoyo incondicional.

A mis fuentes vivas que otorgaron su valioso tiempo para mostrar la realidad que se vive dentro de este gran legado cultural del Arte del títere en México.

A Víctor M. Solís Guerra por instarme a superar los inconvenientes del proceso.

A familiares y amigos, que inyectaron en mí la fuerza y ánimos para no desistir.

A todos mi eterno agradecimiento.

Irani.

Contenido

El cómplice ideal.....	9
Introducción.....	11
¡Primera llamada, primera!.....	15
La carpa de los títeres	15
Parte 1.....	17
Situación actual del arte del títere en México	17
Actividad del gremio titiritero	28
¡Segunda llamada, segunda!.....	37
Alegoría del teatro de sombras	37
Parte 2.....	41
¿Quiénes son los títeres?	41
¿De dónde vienen los títeres?	48
¿Hacia dónde van los títeres?.....	52
Tercera llamada, tercera. ¡Comenzamos!.....	67
Parte 3.....	71
Titiriteros en lucha.....	71
Profesionalización del gremio titiritero.....	79
Dos opciones para un resultado.....	83
Conclusión	89
Fuentes de consulta	93

Teokikixtli

Dibujo tomado de estela Maya encontrada en Bilbao, Guatemala; en la que se aprecia a un personaje con un tífere de guante en una mano y en la otra mano un ave de hermoso plumaje. El personaje bien pudiera ser denominado Teokikixtli, palabra náhuatl, que significa *el que hace saltar, bailar o representar a los dioses*. Foto tomada de www.fiteresante.es, 2014.

El cómplice ideal

Cuenta la historia que cuando los antiguos dioses crearon al hombre del quinto sol, Quetzalcóatl viajó al inframundo llamado Mictlán, para buscar “los huesos preciosos”, restos de los hombres de las generaciones pasadas.

Luego de encontrarlos, los llevó a Temoanchán, con la diosa Cihuacóatl, quien los molió en el metate y ya hechos polvo los mezcló con la sangre que todos los demás dioses donaron, con esto Quetzalcóatl hizo una masa con la que formó a los hombres.

Decían los ancianos que el hombre vivía muy solo y triste, entonces Quetzalcóatl decidió regalarle un compañero, un cómplice ideal que le siguiera en todas sus aventuras, así decidió formar con un poco de la misma masa un pequeño títere, el cual tendría la labor de contar todas las aventuras del hombre, sus alegrías, tristezas, amores, ilusiones y desengaños.

Aquí está ese pequeño y vivaz personaje que ha sido cubierto por el polvo de la indiferencia y el olvido. ¡Levantémosle, disipemos de una vez ése letargo que le aprisiona y dejemos que hable de nuevo!

Títere: Pues sí, de la masa de huesos preciosos también me formaron, y me dieron una lengua muy ligera, para contar por todos los lugares del mundo y por todos los tiempos, lo que otros no se atreverían a decir.

*Títere: ¡Ah, qué bien se siente moverse otra vez, estoy vivo, tan vivo como nunca antes!*¹

¹ Este texto es una adaptación personal sobre la leyenda *La restauración de los seres humanos*, que aparece en el libro de Miguel de León-Portilla, *Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares*, FCE, 1983, pp. 17-20.

Introducción

El estudio del Arte del títere en México ha sido abordado a lo largo de la historia por diferentes investigadores, desde el punto de vista histórico o como manifestación cultural, también se ha expuesto su condición plástica y dramática, así como las múltiples formas y técnicas de manipulación, sin olvidar las bondades que tiene dentro del trabajo pedagógico y en otras áreas como la publicidad.

Sin embargo, el teatro de títeres mexicano a pesar de tener un célebre linaje en nuestro país, de ser considerado como uno de los mejores del mundo, a la fecha no se le da la importancia y el apoyo debido.

El objetivo de este reportaje es destacar las acciones que han conducido al gremio titiritero a buscar el reconocimiento que como cualquier otra actividad artística merece, obtener mejores condiciones de trabajo y de apoyos, así como las propuestas que han dado frutos favorables y las que se encuentran en proceso de desarrollo tendientes a revolucionar el teatro de títeres mexicano.

La situación que existe dentro del arte del títere en México, va más allá de una falta de atención por parte de nuestras autoridades de cultura y de educación, en realidad es más compleja, en cierto modo se antoja como un círculo vicioso al cual a simple vista no se le encuentra principio ni fin, pero al adentrarse en su historia, podemos conocer los cambios que lo han marcado profundamente a lo largo de su permanencia en la vida cotidiana de nuestro país.

De aquí, las razones que me motivaron a realizar este trabajo fueron el conocer los puntos críticos que merman esta gran actividad plástica, quiénes son los actores en la problemática y el porqué de tomar este camino hacia la especialización.

También surge de aquí la hipótesis, que si hoy en día contamos con un increíble legado titiritero que requiere de una pronta y expedita asistencia, no tan sólo para preservarlo sino también para trascenderlo, entonces se requieren titiriteros especializados en todas y cada una de las áreas que conforman esta actividad artística que sean capaces de sustentar y recibir esta herencia cultural.

Para validar esta hipótesis se decidió acceder a los elementos que están estrechamente relacionados con el arte del títere, para ello se realizaron entrevistas a fuentes vivas como: educadoras, maestros titiriteros, diseñadores de títeres, directores de compañías de teatro, así como actores y directores de escena.

Con el fin de cubrir varias aristas del problema también se consintió entrevistar a autoridades de instituciones de cultura como: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Museo Nacional del títere en Huamantla, Tlaxcala (Munati) y del Colegio Nacional de Restauración del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Se accedió a fuentes de información escrita, fotográfica, sonora y de video así como a puestas en escena de teatro de títeres, todo ello con el fin de nutrir la concepción de lo que realmente conforma el arte del títere, y responder a las preguntas sobre cómo se da su permanencia en este mundo tan agitado por la

avasallante tecnología cibernética, los medios masivos de comunicación y de esparcimiento.

Ahora bien, este trabajo se presenta de la siguiente forma: a manera de bienvenida a la lectura se inicia con *El cómplice ideal*, un texto inédito que trata sobre la mítica creación del títere prehispánico.

El reportaje se divide en tres grandes partes, antes de cada parte se presenta un texto que sirve para hacer alusión al tema del que se hablará a continuación, de tal forma a la primera parte del reportaje le antecede *La carpa de los títeres*, el cual da una idea sobre cómo es que se oferta una función de títeres un sábado cualquiera, pero que en su trasfondo nos muestra la delicada situación del arte del títere en México.

En la primera parte se exponen los puntos de vista de maestros titiriteros con respecto a la problemática que aqueja al arte del títere en México, así como del desconocimiento de esta actividad artística como propuesta cultural, también se citan algunas cifras de interés sobre los hábitos, prácticas y consumo culturales de los mexicanos. Se incluye en este apartado la importancia del legado titiritero que posee nuestro país, así como de las acciones tomadas en su momento para preservarlo.

Así mismo se anota un subtema, en el cual se hace una comparación de la vida titiritera en los años de gloria de la connotada compañía de los *Hermanos Rosete Aranda* y las deficiencias de organización que aquejan a las compañías titiriteras actuales.

En la segunda parte, se inicia con la *Alegoría del teatro de sombras*, la cual sugiere el hecho de la posible creación de los primeros títeres de sombra, este texto da la pauta para dar a conocer quiénes son éstos personajes dramáticos, cuáles son sus orígenes, la gran variedad de materiales para su diseño y la innumerable combinación de técnicas.

Se especifica su posible surgimiento dentro de nuestra cultura y cómo fue su evolución hasta convertirse en el actual exponente por excelencia de la imaginación y en su momento, como la voz contestataria del pueblo.

Aquí también se habla sobre el posible camino a seguir, los requerimientos para el desarrollo del arte del títere, así como las propuestas más importantes que se han dado para mantenerlo vivo.

El tercer apartado se inicia con el mensaje que con motivo del día internacional del títere fue escrito por Eduardo Di Mauro, uno de los más importantes maestros titiriteros del mundo, el cual sirvió como introducción a la Reunión de Consejeros de Unima, en abril de 2014, texto en el que emplaza al gremio a trabajar arduamente por la consecución de un mundo mejor a través de este arte milenario.

De tal modo, en esta parte se hace mención de algunos maestros titiriteros avocados a este arduo trabajo, así como sus logros más importantes, hechos que han servido como cimiento fundamental para la consecución de un sueño acariciado por largo tiempo: la *Escuela Latinoamericana en el Arte de los Títeres Mireya Cueto* (ELAT), propuesta que se avizora como punta de lanza tendiente a lograr la profesionalización del gremio, no sólo de México, sino de toda Latinoamérica. Así mismo aquí se hace referencia a las bases fundacionales, y al programa de estudios de esta escuela, así como los resultados que se han obtenido a poco tiempo de haber iniciado sus cursos.

A través de este reportaje se pretende obtener un sensible acercamiento al teatro de títeres, atisbando hacia el interior de la conciencia humana que le da movilidad y chispa de vida a esta expresión artística, que le da el aliento de todas y cada una de las emociones que se transmiten a esos personajes de la imaginación mexicana, visualizando a *quien mueve los hilos*, como el ser que tiene necesidades apremiantes que no han sido cubiertas en su totalidad y que sin embargo sigue en su lucha constante por no caer en el olvido.

El Arte del títere en México se mantiene vivo gracias a una complicada labor, la cual se mantiene en un persistente empuje hacia la que se avizora será la mejor solución a los añejos problemas y que sin duda alguna se muestra como el mejor camino a seguir: la profesionalización del gremio titiritero.

¡Primera llamada, primera!

La carpa de los títeres

Apresurada llego al lugar, un predio que se encuentra en el eje Lázaro Cárdenas y calle Fernando Alva, en la colonia Obrera del Distrito Federal, me dijeron que buscara la carpa de los títeres, son casi las 10 de la mañana de un soleado sábado.

En este local se encuentran acomodados varios juegos mecánicos exclusivos para niños, todo luce vacío, busco a alguien en la diminuta taquilla, pero no hay nadie, sólo un letrero escrito a mano en un trozo de cartón tapa la ventanilla que dice: función de títeres \$20.00.

Todo luce desolado y los caballitos del carrusel pareciera que se ríen de mí, ya es la hora anunciada para que dé comienzo la obra y no hay espectadores, ¿será cierto que hoy habrá función de títeres o me jugaron una broma?, por un costado del lugar veo un cuarto no muy amplio, más

bien parece un garaje, ya que por uno de sus lados tiene unas lonas a manera de paredes y unas cortinas modestas.

Escucho que alguien, al parecer dos hombres platican, las voces provienen de ese cuarto, no veo algún otro letrero que indique cuál es la función del día, me aproximo con sigilo y digo: ¡buenos días! — Con la intención de hacerme notar— dentro del lugar, una luz mortecina ilumina un pequeño e improvisado escenario y a dos hombres sobre él armando apresuradamente un teatrino.

Frente al escenario hay acomodadas unas quince sillitas como de preescolar, el suelo es sólo cemento liso, las paredes desnudas y rugosas, todo es deprimente, me acerco a ellos y me presento de nuevo dando los buenos días, uno de los hombres me contesta apurado y con voz fuerte: ¡ya ahorita comenzamos!, ¡la función no tarda! —Así que ésta es la carpa de los títeres, pensé, ya van a iniciar ¿y el público dónde está?— la pregunta quedó resonando en mi mente.²

² La carpa de los títeres, texto inédito de autoría propia.

Parte 1

Situación actual del arte del títere en México

Aquél al que no le gustan las marionetas no es apto para vivir.

*Lord Byron*³

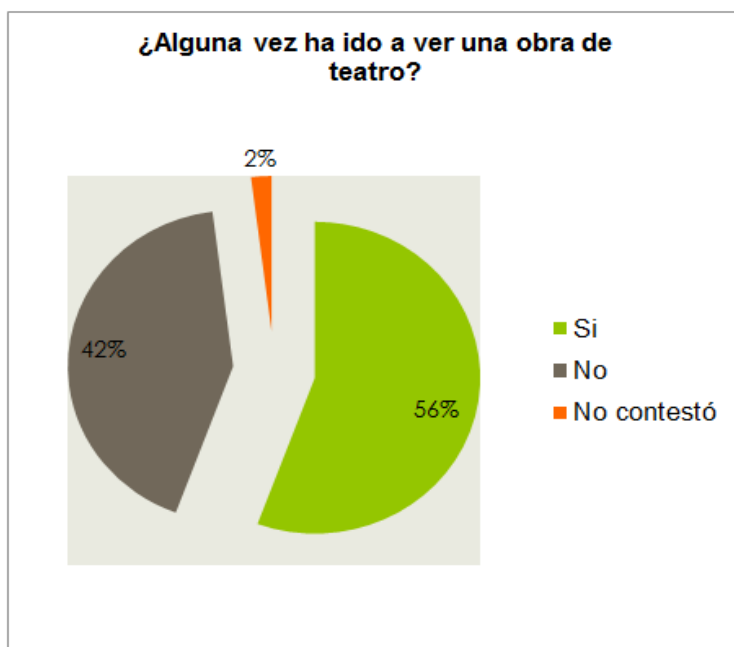
Habrará que recordar cuando los abuelos nos contaban de las divertidas obras de títeres que disfrutaban en su época, hermosos personajes que bailaban y actuaban ataviados con coloridos trajes en los teatrinos callejeros, recordar también cuando de manera muy solemne aseveraban que nuestro país cuenta con un legado titiritero de gran belleza elogiado mundialmente. De pronto, nos topamos con la escena anterior y a su vez nos lleva a pensar ¿qué es lo que ha pasado con el arte del títere en México?, esto delata gráficamente, de un solo y contundente golpe, su situación actual.

³ George Gordon Byron, sexto barón de Byron, poeta inglés nacido en Londres (1788-1824), autor de *La Peregrinación de Childe Harold*, *Don Juan*, *El corsario*, *La prometida de Abydos*, obras atormentadas, impetuosas, violentas como su carácter y su propia vida, y de un verbo satírico incomparable. Diccionario Larousse en color, Barcelona, España, 1989, p.1040.

A simple vista y sin rodeos nos muestra de manera resumida lo que en la actualidad sucede con el arte del títere en México. Denota los muchos problemas que existen, entre ellos, la falta de lugares específicos para el teatro de títeres; la falta de difusión, de conocimientos en relaciones públicas, de logística y mercadotecnia entre otros, para mejorar su economía, así como lo mal pagado que es este tipo de espectáculos.

El público potencial para el teatro de títeres actualmente sufre de un gran desconocimiento sobre lo que es este arte y se encuentra expuesto tanto al torrente de los medios masivos de comunicación como de entretenimiento, que a final de cuentas lo lleva a decidir por espectáculos que dejan mucho que desear en cuanto a fortalecimiento de la cultura se refiere.

Con respecto a esto, encontramos datos perturbadores en la Encuesta nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) para el Distrito Federal,⁴ que de una muestra de 100%, el 42.4 % nunca han visto una obra de teatro en general, un 55.7 % sí lo han hecho y

de estos últimos sólo el 1.04% han optado por el género infantil, aclarando que bien puede no ser teatro de títeres, si así fuere, esto se reduciría aún más, claro está que una muestra de 100 personas parece no ser muy reveladora, pero sí expone un punto de interés sobre el tema.

Imagen tomada de la Encuesta nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales en el Distrito Federal, Conaculta, 2010.

⁴ Encuesta nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales del Distrito Federal. Conaculta, 2010. www.conaculta.gob.mx, acceso 14 de mayo de 2014.

Aquí se revela claramente el encasillamiento oscuro en el que se encuentra el teatro de títeres en nuestro país, al considerarlo como un arte menor, así nos lo expone el maestro Carlos Converso director y titiritero argentino, condecorado con el *Premio Rosete Aranda, a la mejor obra de títeres de 1984*:

...desgraciadamente los títeres como expresión artística ha padecido y sigue padeciendo quizá menos a últimas fechas, de una cierta subestimación como lenguaje artístico, es considerado como un arte menor en muchos casos, que sólo es válido para niños, pero cuando se dice para niños es en un sentido despectivo, entonces los titiriteros tenemos que estar luchando digamos, en contra de esta visión de esta conceptualización y también obviamente en gran medida depende de nuestro propio trabajo y de la manera en como lo presentamos, lo promocionamos y lo difundimos, las obras que deben tener los niveles de calidad adecuado para que no se diga de ninguna manera que éste es una artesanía o un arte menor...⁵

Carlos Converso, actor, director de escena y maestro titiritero. Foto: Irani Fernández, 2012.

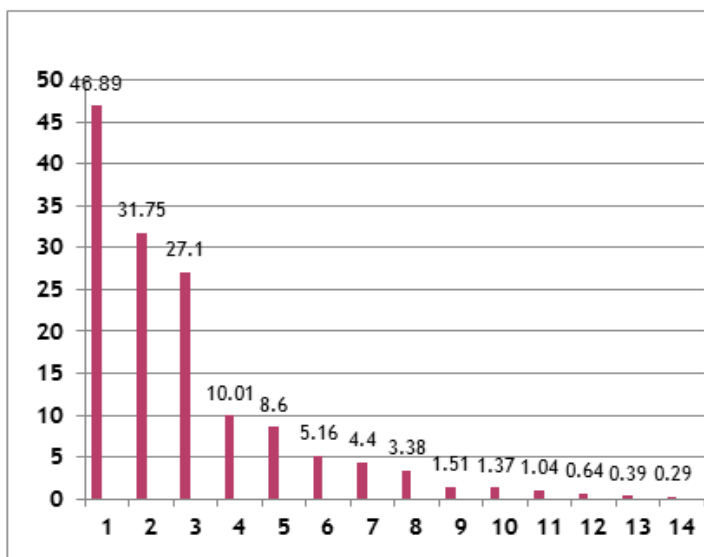

Tabla tomada de la Encuesta nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales en el Distrito Federal, Conaculta, 2010.

Hasta nuestros días no se tiene un censo exacto de la actividad del gremio titiritero en México, pero al respecto, los datos que arrojó la ya

1	Comedia	8	Experimental
2	Musical	9	Todos
3	Drama	10	Culturales
4	Tragedia	11	Infantiles
5	Melodrama	12	Históricos
6	Romántico	13	Reflexión
7	Absurdo	14	Educativo

⁵ Carlos Converso, director del Centro de Estudios en el Arte de los Títeres, primera entrevista personal, 17 de julio de 2012.

antes mencionada encuesta nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales en el 2010, del público que sí ha asistido al teatro, arriba del 50% ha tardado más de un año en volver a ver una obra, esto según los datos referidos, por falta de tiempo y dinero; cuando logran asistir, casi el 47% de ellos optan por el género de comedia.

Para dejar más claro este punto se hizo un seguimiento en la cartelera de teatro Teatromex, que se publica en uno de los diarios de máxima circulación en el Distrito Federal,⁶ y tan sólo de las obras que se presentaron en el año 2013 fluctuaron de 5 a 9 puestas infantiles por cada 24 o 37 dedicadas a los adultos, de entre estas obras infantiles solo hubo 2 obras de títeres o que utilizaban títeres en alguna escena, ¡Dos obras en el año!, de aquí surge el cuestionamiento del por qué tan poca oferta.

Puede que esto tenga que ver con la falta de propuestas de calidad de parte del gremio o bien, de que dichas obras sean víctimas de una mala adaptación a la época actual. También hay que tomar en cuenta el interés de quienes promueven la creación de obras específicamente para títeres, esto es sólo el panorama a nivel de productores privados de teatro infantil, pero de igual manera se tendría que pensar en la responsabilidad que tienen al respecto las instituciones gubernamentales de cultura de nuestro país.

Sobre este punto Alberto Lázaro Palmero Soto,⁷ maestro titiritero y director del Museo *El castillo de los títeres*, en Tlaxcala, nos dice:

Alberto Lázaro Palmero Soto, Tlaxcala, Tlax. Foto: Irani Fernández, 2014.

⁶ Cartelera Teatromex, Secc. Espectáculos, *El Universal*, meses de enero a diciembre de 2013.

⁷ Alberto Lázaro Palmero Soto, maestro titiritero y director de teatro cubano, nacionalizado mexicano, fundador y director del Museo *El castillo de los títeres*, en Tlaxcala, Tlax., actualmente es coordinador de la Escuela Latinoamericana en el Arte de los Títeres *Mireya Cueto*.

...quieras o no hay que modernizarse, es lo único que podemos hacer, los niños en estos momentos vienen revolucionarios, yo digo que Piaget tiene que escribir de nuevo, ¿a los niños que les pasa ahora?, ahora ya cambió todo, entonces, también como ven que no son profesionales pasa eso, no podemos tapar el sol con un dedo (y después de decir esto me van a matar), pero es lo que yo estoy pidiendo y lo que he visto en base a mi experiencia, mientras el teatro esté lleno de ñoñerías, de estupideces, que el niño es un tonto, que lo traten como si fuera una *magdalena*, no, ése teatro va a ser muy aburrido, y mientras también esa figura que se sube al escenario se quiera hacer el mejor actor del mundo y se crea la gran figura, es otra cosa que se tiene que bajar, el teatro de títeres tiene una función social preciosa, no se puede perder...⁸

A esto añadimos la poca importancia que se le da como una propuesta educativa, la cual es sumamente completa y compleja, pero que bien puede ser implementada para ponerla al alcance de toda la gente, con el apoyo fundamental

por supuesto de un buen programa de difusión.

Ma. Raquel Guadalupe Bárcena Molina. Ex Directora del Museo Nacional del títere de Huamantla, Tlaxcala. Foto: Irani Fernández, 2013.

Esta sería una excelente forma de fortalecer el arte del títere, ya que por un lado se tienen profesionales titiriteros que pueden estar a cargo de dar a conocer dicha actividad, y al mismo tiempo se abriría el campo laboral para su gremio. Al respecto nos dice Raquel Guadalupe Bárcena Molina, maestra, titiritera y ex directora del Munati:

...esta oferta cultural para poder hacer llegar el arte de los títeres, como lo tienen otros países, en Canadá, todos los niños, todos los niños reciben un espectáculo de títeres durante el año escolar, todos

⁸ Alberto Lázaro Palmero Soto, Coordinador de la (ELAT) Escuela Latinoamericana en el Arte de los Títeres Mireya Cueto, entrevista personal, 10 de julio de 2014.

los niños; está sistematizado y está puesto como una acción importante para la educación de los niños, y en otros muchos países ¿no?, en donde la formación artística y la oferta cultural que se acerca a los niños es parte del propio proyecto educativo y cultural, aquí todavía no lo tenemos, estamos en ese camino.⁹

Otro punto importante dentro de la problemática del arte del títere en nuestro país, y que recibe poca importancia, es la preservación del legado histórico tangible, la recuperación de las piezas de las colecciones de titiriteros importantes, que a lo largo de nuestra historia han sido extraviados o malbaratados. Con respecto a esto el señor Armando Rosete Rivera, director del Museo Nacional del títere de Huamantla Tlaxcala nos comenta:

...las crónicas revelan que muchos artistas y políticos han conseguido títeres en los tianguis, en algunos lugares en donde son rematados, bueno antiguamente, ahora ya no se consiguen en los tianguis, cuando se vendieron, hasta en los tianguis se conseguían los títeres, entonces pues ahí fue donde algunos personajes los consiguieron, también se puede notar que en museos de Estados Unidos y de Europa, en Italia, Francia, Rusia, en Japón, cuando menos uno o dos títeres "Rosete Aranda" también tienen allá.¹⁰

Armando Rosete Rivera, Director del Museo Nacional del Títere de Huamantla, Tlaxcala. Foto: Irani Fernández, 2012.

⁹ María Raquel Guadalupe Bárcena Molina, integrante del Consejo académico de la ELAT *Mireya Cueto*, 2ª entrevista personal, 30 de julio de 2012.

¹⁰ Armando Rosete Rivera, director del Museo Nacional del Títere, con sede en Huamantla, Tlaxcala, nieto de Don Leandro Rosete fundador de la *Empresa Nacional Mexicana de Automatas Hermanos Rosete Aranda*, entrevista personal, 19 de julio de 2012.

Algunas instituciones de cultura han hecho esfuerzos por recuperar y preservar este legado, de ahí que se tenga parte de la colección *Rosete Aranda* exhibido en el Museo Nacional del Títere (Munati) en Huamantla, Tlaxcala.

Primeras generaciones de títeres *Rosete Aranda*. Foto: Irani Fernández, 2012.

Mr. Orrin, títere técnica de hilo, de *Rosete Aranda*. Foto: Irani Fernández, 2012.

Títeres técnica de hilo creados por Lola Cueto. Foto: Irani Fernández, 2012.

Payaso Ricardo Bell. Foto tomada del libro *El teatro para niños y jóvenes en México 1810- 2010*. INBA/ Conaculta, 2011.

También se conservan en dicho recinto algunas otras piezas del *Guiñol de Oro* y titiriteros contemporáneos como: Javier Villafañe, Juvenal Fernández, Concha de la Casa, de Lola, Mireya y Pablo Cueto.

No se pueden dejar de mencionar otros personajes que se han recibido como obsequio de países como: Italia, Hungría, Birmania, Bélgica, Estados Unidos de América, Taiwán, Nepal, Indonesia y Tailandia, por mencionar algunos.

El Paladín y Turul, títeres de guante del Teatro húngaro Vojtina. Foto: Irani Fernández, 2012.

Títere Chang Fei de Taiwan, manipulación directa. Foto: Irani Fernández Valdés, 2012.

Otros más de Rosete Aranda y de la época Espinal, se encuentran en exposiciones itinerantes bajo resguardo del Instituto Nacional de Bellas Artes, así como también en el Museo Rafael Coronel en Zacatecas.

Hansel y Gretel, títeres técnica de hilo creados por Donald Cordry. Foto: Irani Fernández, 2012.

Si bien nuestro país cuenta con un legado excepcional en materia de títeres, se requiere entonces generar profesionales dedicados a la delicada tarea de proteger su integridad, para ello es necesario crear conciencia en los titiriteros para que incluyan dentro de su proceso de profesionalización el conocimiento no sólo de saber construir sus personajes con distintas técnicas y materiales, sino que sepan también darles el debido cuidado de conservación, así lo afirma el maestro Alberto Palmero y añade:

...los titiriteros saben que ésta es la obra de arte de ellos, entonces tienen que conservarla, para ti, después tus hijos, tu familia, lo que sea o para donarla al museo, para ver cuál es la historia de tu país también...¹¹

Roberto Romero Ramos, restaurador del Museo Nacional del Títere de Huamantla. Foto: Irani Fernández, 2012.

Según datos del señor Armando Rosete Rivera, la empresa Rosete Aranda cuando cerró en el año de 1947, se levantó un inventario que arrojó la cantidad de 5193 personajes, la mayoría de ellos se vendieron a la familia Espinal, a esto nos agrega:

Baúles de embalaje de la Compañía Rosete Aranda. Foto: Irani Fernández, 2012.

¹¹ Alberto Lázaro Palmero Soto, coordinador de la ELAT *Mireya Cueto*, con sede en Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, entrevista personal 10 de julio de 2014.

...en el año de 1947, que mi papá ya se retiró de las carpas y de los teatros de los títeres, se levantó el inventario y fueron 5193, de los cuales cuando se vendieron a Carlos Espinal, mi papá conservó los personajes principales de la Compañía, fueron los que se quedaron en la casa, y se vendieron todos los demás, el señor Espinal después vendió por lotes a la familia Coronel, a Bellas Artes, a políticos, a artistas, en pequeños lotes, de a uno y de dos. Aquí el Museo del Títere ha de contar con alrededor de unos 100 títeres de “Rosete Aranda” y unas 750 piezas en general de títeres de entre guante y las demás técnicas, el que tiene más es el Museo Coronel que tiene como cerca de 450 piezas en Zacatecas y el Museo Nacional de Bellas Artes que tiene como 2000 títeres de “Rosete Aranda”.¹²

Con respecto al tema de recuperación y preservación de este patrimonio artístico, se han dejado oír fuertemente las voces de muchos titiriteros, y han surgido infinidad de propuestas, mismas que no han sido escuchadas.

Sobre este punto el maestro titiritero y escritor Guillermo Murray Prisant¹³ considera que:

Restauración de piezas. Foto: Irani Fernández, 2012.

... debemos exponer a los señores de la UNESCO, que deben crearse centros de capacitación. Gente que trabaje en la restauración y reconstrucción de las piezas antiguas y que, en consecuencia, aprendan a hacer tanto títeres a la usanza tradicional como formas animadas contemporáneas. Jóvenes que se capaciten en la dramaturgia de otros tiempos, que rescaten los textos, los editen y publiquen, los actualicen, los representen al modo de los viejos y también como se hace ahora.

Gente que se dedique a la investigación y que por ende se conviertan, por propio derecho y no por designación, en los cuidadores del legado, en los maestros que han de transmitir el amor y el valor de estas reliquias y recuerdos, para que sirvan de nutrientes nuevos.¹⁴

¹² Armando Rosete Rivera, director del Museo Nacional del títere, (Munati), entrevista personal 19 de julio de 2012.

¹³ Guillermo Murray Prisant, titiritero, director teatral y escritor, entre sus libros se encuentran *Piel de papel, manos de palo*, Ed. Fonca-Planeta. En 1995 participó como curador para la exposición *El oro del guiñol, México 1930-1960*, en el Museo Nacional de Culturas Populares.

¹⁴ Guillermo Murray Prisant, *Títere patrimonial*. noreplay@blogger.com

Si bien el gremio titiritero se esfuerza en llegar a tener una buena organización y de hacer valer sus propuestas, también padece en alto grado de falta de estímulos por parte de las instituciones de cultura y de instancias educativas, el resultado final: un arte disminuido que se aferra a la vida y que se encuentra en serios problemas de preservación y trascendencia, pero que no necesariamente tiene que vivir supeditado a un paternalismo gubernamental que le solucione todos sus problemas.

Al respecto el maestro Alberto Palmero nos da su opinión:

Ahora, yo soy titiritero, yo toco puertas, me abren o no me abren simplemente, yo no nací para que el Estado me apoye, si el Estado me apoya, ¡ay mira que rico yo sigo trabajando!, pero yo tengo un trabajo solo, se llama ti-ti-ri-te-ro, ése es mi oficio, no tengo cuatro, para de titiritero hacerlo muy mal, y si no revísalo, ve a muchos grupos, y vas a ver que son titiriteros nada mas de festivales.

Yo te lo digo, inclusive aquí tengo muchos currículums, para que los revises y vas a ver que son festivales y festivales, y ellos no saben que problemática hay en su comunidad, entonces, que me contrate o no me contrate el gobierno pues ni modo, yo sigo trabajando, sé dónde están las comunidades y tengo que hacer funciones, entonces yo hago unas funciones que son sociales y hago otras que son con las que tengo que ganarme la vida, entonces yo no me puedo apegar a que si el Estado me apoya o no me apoya, ¿qué ha pasado con el teatro de títeres?, es que hay que darle más nivel, hay que dejarse de tanta tontería...¹⁵

Alberto Palmero y "cocodrilo". Foto: Irani Fernández, 2014.

¹⁵ Alberto Lázaro Palmero Soto, coordinador de la ELAT *Mireya Cueto*, con sede en Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, entrevista personal 10 de julio de 2014.

Actividad del gremio titiritero

La tradición titiritera en México viene acompañada de recuerdos felices que los abuelos relataban, quizá de aquella familia Huamantleca que en 1835 ofrecía tardeadas de títeres en un sencillo patio de casa, familia que más tarde se convertiría en la compañía más importante de marionetas, y que a su vez sería la voz contestataria del pueblo por más de 123 años, la Compañía Rosete Aranda, según nos relata Yolanda Jurado Rojas en su libro *El teatro de títeres durante el Porfiriato*.¹⁶

Los hermanos Rosete Aranda, de izquierda a derecha: Adrián, Leandro, Felipe y Tomás, 1891. Foto tomada del libro *El teatro para niños y jóvenes en México 1810-2010*. INBA/Conaculta.

La popularidad de la compañía se extendió al ir creando diferentes cuadros que reflejaban las costumbres nacionales, hecho que permitió que realizaran constantes giras a otros

estados, como Hidalgo, Oaxaca, Zacatecas, Jalisco, Querétaro, Michoacán, para culminar en la ciudad de México, donde la competencia en espectáculos populares era bienvenida.¹⁷

Carpa de teatro de títeres. Foto tomada de <http://mexicodemis-recuerdo.mexico-foro.com>. 2014.

¹⁶Yolanda Jurado Rojas, *El teatro de títeres durante el Porfiriato*, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/Gobierno del Estado de Tlaxcala, 2004, p. 80.

¹⁷ *Ibid.*, p. 67.

Para la época de 1860 a 1906 nos relata dicha autora, tan sólo en lo que ahora es el Centro Histórico de la ciudad de México existían 70 compañías de teatro de títeres, a pesar que se presentaban en carpas y teatros modestos, eran la viva representación de la cultura popular de esa época.

Programas de mano de la Empresa Nacional Hermanos Rosete Aranda. Foto: Irani Fernández, 2012.

Leandro Rosete Aranda, Collage exhibido en el Museo Nacional del títere, en Huamantla, Tlaxcala. Foto: Irani Fernández, 2012.

Los títeres están en todo su auge. Dos salones hay de espectáculos y los dos se ven completamente ocupados todas las noches. En el Seminario, la empresa Carmona continúa favorecida por su misma constante concurrencia; los cuadros de costumbres nacionales siempre encantan al público que concurre al largo salón; y como se estrena todos los días algo nuevo, hay motivo para no abandonar escena miniatura. Otro salón de títeres tenemos, y muy notable por cierto: el de los señores Rosete Aranda, situado en el callejón Betlemitas (ahora Gante).¹⁸

Al recordar este pasaje histórico, nos asalta la inquietud de conocer la actividad actual del gremio titiritero y encontramos que, de acuerdo con las cifras de la Unión Internacional de la Marioneta (Unima México) los socios afiliados a ella suman cerca de 115 en total,¹⁹ lo peor es que el número de estos socios actuales no representa cada uno de ellos a una sola compañía, puede haber dos o más socios que pertenezcan a una sola empresa, como también puede ser que no todas las empresas o titiriteros que existen en nuestro país estén afiliados a Unima México, y mucho menos que todos ellos se encuentren activos.

¹⁸ *Ibidem*, p.38.

¹⁹ Germán Espíritu, coordinador Unima D.F., entrevista personal, 10 de diciembre de 2013.

Con esto se precisa que la lista de empresas se reduce considerablemente y que no se tiene un censo confiable de las mismas, además, que no todas las compañías de títeres se dedican exclusivamente a eso, sino que tienen que buscar otro medio de subsistencia y entonces, esta actividad artística queda relegada, es sólo un *extra*, el problema es que al no dedicarle tiempo completo a ella, demerita en la baja calidad de las obras ya que no son tan elaboradas, y conlleva también en muchos casos a ser muy mal pagadas, con respecto a esto refiere el maestro Germán Espíritu:

Germán Espíritu, coordinador de Unima Distrito Federal. Foto: Irani Fernández, 2013.

Es complicado a veces cuando piden presupuestos para una función de títeres, te llaman: “oye, tengo un evento en tal lado, este, pues nada más son 15 personas”, bueno pues, no te puedo cobrar menos porque ésta es una empresa y me cuesta lo mismo ir a dar la función para 15 que para 100, 150 o para mil ¿no?, entonces de repente la gente lo ve así. Y creo que también por eso de repente los espectáculos son como chiquitos, porque ¿cómo voy a hacer algo tan grande si no lo voy a poder vender tan caro?, entonces los espectáculos son pequeños.²⁰

Con esto podríamos teorizar que el problema es un círculo vicioso, que no se hace un buen teatro de títeres porque no hay recursos económicos para hacerlo ya que no es bien pagado, y si no se tiene dinero, entonces no es redituable dedicarle tiempo completo a un trabajo que no va a retribuir en una buena economía, así que se busca la opción de otras entradas monetarias para subsistir, pero las cosas no siempre funcionan así.

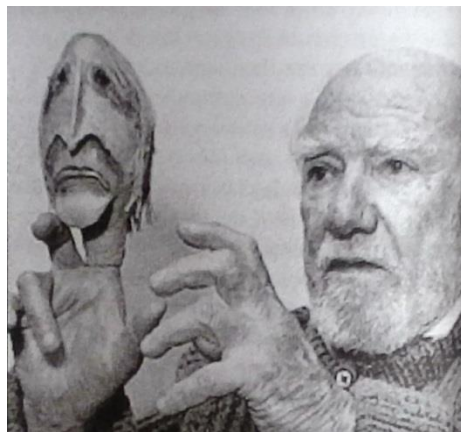
Tampoco se va a satanizar el hecho de que algunos titiriteros combinen su trabajo artístico con el social, esto es, que se dediquen también a dar funciones en eventos sociales de todo tipo, que posiblemente no sea lo deseable, pero sí es una forma de mejorar la situación económica y dar pauta para seguir en función

²⁰ Germán Espíritu, coordinador Unima D.F., entrevista personal, 10 de diciembre de 2013.

sobre todo si se considera que haciendo esto se sigue alimentando la cultura y el arte. Sobre ello nos comenta el maestro Alberto Palmero:

...los titiriteros tienen que comer, tienes que pensar en eso, que ellos principalmente tienen que [buscar el sustento], hay varios tipos de función, hay una que tú haces para el Estado, hay otra función que tú haces en tu changarro, aquí por ejemplo yo tengo mi museo y tengo mi escenario, pero hay otra función que es la que te da más ganas que no, y se lo digo a la cámara ja, ja, son los cumpleaños, ja, ja, ja, pero al principio, créanme que a mí me daba tremenda pena ir, ya no me da pena, porque me doy cuenta que aun así siembro la idea de los títeres en los niños y en las personas que están viendo esa función mía, pero los cumpleaños me dan económicamente resolver en la semana.²¹

La gran mayoría de titiriteros son amateurs, o sea que están en esto del títere por gusto y han aprendido el oficio de manera empírica, algunos tienen conocimientos de otra disciplina artística y lo aplican en los títeres; otros no, ya que pueden ser costureras, diseñadores gráficos, carpinteros, electricistas, pintores, etcétera, y han llegado a un grupo donde aplican de alguna manera sus conocimientos, así aprenden el arte del títere, en el camino. Al respecto, el maestro Carlos Converso considera:

Javier Villafañe, extraordinario maestro titiritero. Foto tomada del libro *Retablo Abierto*, Ed. Matanzas, Cuba, 2012.

...nosotros tradicionalmente pues hemos tenido que hacer las cosas con imaginación con pocos recursos, con ver cómo nos las ingeniamos para resolver de una manera medianamente apropiada y estimulante con las cosas que tenemos al alcance de la mano y con lo que nos permiten los magros presupuestos que eventualmente podemos tener acceso...²²

²¹ Alberto Lázaro Palmero Soto, coordinador de la ELAT *Mireya Cueto*, con sede en Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, entrevista personal 10 de julio de 2014.

²² Carlos Converso, director del Centro de Estudios en el Arte de los Títeres, primera entrevista personal, 17 de julio de 2012.

De tal forma, una compañía de títeres se ve en la necesidad de trabajar con lo que tiene, con personas que saben algo del oficio, que adecúan sus conocimientos a los requerimientos de trabajo que una obra para títeres exige, habrá algunos que se dediquen a dirigir o a escribir el guión de la obra en cuestión, alguien más a diseñar o a elaborar los títeres, a implementar la iluminación, la utilería o a manipular los personajes, otros a buscar la música, y aquí se dice *buscar*, porque actualmente es muy difícil que se escriba música específica para cada obra de títeres.

Hoy en día es más común que se utilice música ya existente y utilizar la que pueda adecuarse a cada caso, aunque también existen algunas raras excepciones, por ejemplo: la obra *Adiós Carlota*, con el titiritero Gerardo Ballester Franzoni, la pianista Deborah Silberer y bajo la dirección escénica de Artús Chávez, que se ha presentado por temporadas desde finales de 2013 y parte de 2014 en el alcázar

Obra de teatro de títeres hiperrealistas "Adiós Carlota". Foto tomada de www.elfinanciero.com.mx, sección cultura, 18 de septiembre de 2014.

del castillo de Chapultepec, es una obra con títeres hiperrealistas en técnica de Bunraku, en la cual se habla sobre las diferentes etapas de la vida de la Emperatriz Carlota, y se presenta acompañada por música de piano en vivo.

El trabajo titiritero es sumamente complejo, tal vez por ello la Compañía *Rosete Aranda* se clasifica como algo excepcional, pues en ella se conjuntaban todas las actividades artísticas pero en grado sumamente profesional.

Los guiones y la música de las obras eran escritas específicamente para títeres, además se tocaba en vivo por una orquesta propia, según apunta Jurado Rojas:

En general la compañía de títeres Rosete Aranda estaba organizada como las compañías de actores, pero con un minúsculo escenario y utilería.

Contaba con la maquinaria apropiada para instalar su teatro y con una orquesta para acompañar los cuadros. No había grabaciones para recrear los parlamentos y la música era en vivo. Se contaba con los manipuladores, costureras y músicos cantantes -primera y segunda tiple- experimentados y se seleccionaban guiones para realizar su repertorio.²³

Esto indica que, si en aquél entonces ya se apostaba a la profesionalización, se tiene que regresar a ese camino, y además hacer uso de las nuevas tecnologías, lo que facilita enormemente el trabajo artístico y plástico. Al respecto el maestro Palmero agrega:

...titiritero no es cualquier cosa ¿eh?, titiritero es: prepararse, danza, ballet, expresión corporal, pantomima, hay que estudiar psicología, no quiere decir graduarme de psicólogo, sino los principios básicos que me van a permitir estudiar un personaje en mi guión, el sí y el no del teatro de muñecos, voy a aprender técnicas, voy a aprender de cine, voy a aprender de dramaturgia, y esto es necesario es obligatorio... mira como estoy, buscando constantemente, y estudiando, hay que prepararse constantemente, es como la medicina, es como el aparatito éste (muestra una Tablet), ya mañana no sirve, ya inventaron otra y hay que actualizarse, el teatro de títeres es lo mismo.²⁴

Integrantes del grupo Comino, 1936. Foto tomada del libro *El teatro guiñol de Bellas Artes, época de oro*. Conaculta / RM / INBA. 2010.

²³ Jurado Rojas, Yolanda, *op. cit.*, p.84.

²⁴ Alberto Lázaro Palmero Soto, coordinador de la ELAT *Mireya Cueto* con sede en Santa Ana Chiautempan, Tlax., entrevista personal 10 de julio de 2014.

Aunado a todo lo anterior, no se debe olvidar algo de suma importancia para una compañía titiritera: alguien que se dedique a vender la obra, esto es, que en la mayoría de las compañías de teatro de títeres, las funciones de sus integrantes se ven duplicadas o hasta triplicadas, esto demerita el desempeño individual y por consiguiente de toda la compañía.

Este es un punto significativo dentro de la problemática del arte del títere, cuando un grupo de teatro de títeres finalmente se encuentra organizado, y posee ya una cierta variedad de obras potencialmente rentables, se enfrenta a la no muy fácil tarea de vender su producto a buen precio y por consiguiente a poder desarrollarse. Sobre este punto Sergio Montero, restaurador de arte del Colegio Nacional de Restauración del INAH y maestro titiritero nos revela:

... lo vemos cuando sale un grupo de teatro de títeres y empiezan a presentarse por aquí y por allá con muchas dificultades y al ratito desaparece, y luego se forman otros o esos mismos buscan a otra gente y cambian el nombre, ¿por qué?, porque no hay esa posibilidad de desarrollo y no hay el apoyo para que esos grupos se presenten y puedan cuando menos sobrevivir económicamente de lo que están haciendo, las funciones sobre todo si son oficiales, son muy mal pagadas, muy mal pagadas y lo mismo sucede con el

Fernando Montero, restaurador de arte del Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH. Foto: Irani Fernández, 2014.

teatro oficial. El teatro de Bellas Artes por ejemplo, que se maneja como una compañía nacional de teatro de títeres, no hay tal compañía, no funciona realmente como compañía, lograron hacer algo Gimeno y José (Pepe) Solé, cuando estuvieron al frente del teatro de Bellas Artes,

entonces sí, sin que fuera una compañía establecida funcionaba como una compañía, tenía a sus actores e iba incorporando a algunos otros, pero estaban manejando al mismo grupo, pero fuera de eso, ya afuera de Bellas Artes, los otros grupos de teatro pues andan sobrenadando por ahí, ahorita Bellas Artes más o menos sigue igual como compañía nacional pero no está funcionando como con Gimeno y José Solé.²⁵

Algunos titiriteros en la búsqueda incansable de colocar sus obras se acercan a las instituciones de cultura, de educación o de salud, otros solicitan lugar en el ámbito de la capacitación en empresas privadas, y algunos más en el medio de

José Solé. Foto tomada del libro *El Teatro para niños y jóvenes en México 1810-2010*, INBA/Conaculta, 2011.

diversión y esparcimiento o actividades de socialización como fiestas de cumpleaños, por mencionar algo, la cuestión es que la mayoría de estos grupos requiere también de conocimientos, ya de menos a nivel básico en las áreas de ventas, relaciones públicas, mercadotecnia, publicidad o logística, para poder posicionar sus obras y obtener mejores beneficios, de tal forma que si no tienen estas bases, el proceso de recuperación económica de sus propuestas no resulta fácil, así nos lo comenta el maestro Germán Espírita, coordinador de Unima México:

...tendría que haber clases de canto, de baile, a lo mejor no tan especializado, pero sí que tuvieran nociones, clases de música, mercadotecnia cultural, en sí todo lo que fuera marketing, incluso debería de haber una clase de finanzas...entonces cuando ya salieran los profesionistas especializados, bueno pues, que así se combinaran para hacer unos grupos súper profesionales, una compañía de teatro de títeres en toda la extensión de la palabra.²⁶

²⁵ Sergio Montero, restaurador de arte del Colegio Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH y maestro titiritero, entrevista personal, 03 de diciembre de 2013.

²⁶ Germán Espírita, coordinador Unima, D.F., entrevista personal, 10 de diciembre de 2013.

Esto denota claramente que se requiere un cambio en el proceso, se puede hacer teatro de calidad si se tienen herramientas que permitan hacerlo, y éstas se pueden encontrar en la profesionalización.

En nuestro país se cuenta con escuelas que ofrecen cursos o diplomados que capacitan de alguna manera a los interesados en este arte del Títere, si bien esto no resuelve de forma definitiva las demandas del problema, si funciona como un marcador que muestra los requerimientos del gremio titiritero y a los cuales se tiene que dar pronta solución.

Aquí se plantea una propuesta educativa de alto nivel, una carrera profesional que provea de conocimientos específicos sobre todas y cada una de las materias que confluyen en esta actividad artística, tanto al titiritero que ya trabaja y vive de eso, como al joven interesado que desea iniciar su carrera en éste complejo arte, pero de ello abundaremos en capítulos posteriores.

¡Segunda llamada, segunda!

Alegoría del teatro de sombras

Sus ojos están cerrados, la mujer no sabe en dónde se encuentra, a lo lejos escucha un sonido que le parece familiar, poco a poco va regresando a la conciencia, un olor a leña encendida activa su olfato.

Su cuerpo reposa sobre algo firme y suave a la vez, ¿qué es lo que tocan sus manos, acaso una suave piel de animal?, sí está tocando su camastro, tal vez una piel de venado sobre la piedra.

Trata de abrir sus ojos y los párpados se resisten con pesadez, hace un esfuerzo y los abre lentamente, una luz naranja con tintes mortecinos dilata sus pupilas, se da cuenta que está en su hogar, el calor de la fogata acaricia su cuerpo, cree estar despedazada, esto por el dolor que siente cuando trata de moverse, inhala profundo y una aguda punzada cercena sus costillas, al instante un remolino de recuerdos atrapa su mente.

La vivencia acude como retazos de tela, uno a uno enlazados por un fino hilo pero de manera clara; la tarde parecía como cualquier otra, en esa ocasión su labor era

recolectar leña seca y gruesa para que la fogata durara bien toda la noche, ella buscaba en los alrededores, sí, había muchas ramas de diferentes tamaños que bien le servirían.

Algo percibe en el ambiente que la inquieta, pero continúa con la recolección, de pronto, la detiene ese olor desagradable a carroña, toma precauciones, se oculta en silencio y con sigilo entre unos matorrales, detiene su respiración un momento, como si con ello aclarara su visión, no alcanza a ver nada por lo que decide salir a finalizar su labor, al parecer tiene suficiente leña y se enfila al hogar.

Camina cada vez más rápido, su sentido de supervivencia le avisa que algo no está bien y procura estar alerta, entonces advierte de nuevo ese olor repugnante que ahora parece más cercano, apura su paso como si con ello el peligro que le acecha se desvaneciera.

De improviso, un fuerte golpe en su espalda la hace rodar por el suelo, fuertes y agudas garras como navajas rasgan sus piernas, una bestia de enormes fauces con afilados colmillos intenta desgarrarle el cuello, es un terrible peso sobre su pequeño cuerpo que casi le impide respirar, sus manos crispadas de terror intentan liberarse desesperadamente, el aliento de la bestia le ahoga, en su lucha la mujer grita con fuerza, pero no es de mucha ayuda, su empeño por escapar le lleva a encontrar una rama puntiaguda tirada en el suelo terregoso, sin dudar la toma y la clava en uno de los ojos de la gran bestia que al instante se retuerce de dolor.

Sin pensarlo, la asustada mujer aprovecha el momento para arrastrarse fuera de su alcance, huye como puede de ahí, corre sin descanso hasta agotar sus fuerzas, casi llega al hogar, los aullidos ya no se escuchan, le falta el aliento y puede ver a algunos de sus familiares cerca de la cueva, sus piernas se doblan, todo se va tornando borroso y lejano, ya no escucha nada, su mente se oscurece.

Ahora, sentada en su camastro recuerda el ataque de la bestia, sus familiares están frente a ella, la luz de la fogata los ilumina a todos, las sombras de sus cuerpos se esculpen grotescos en la rugosa pared de roca de la cueva, ellos esperan con ansia y curiosidad a que les cuente como sucedió todo.

La mujer narra su desafortunado encuentro, mueve sus pequeñas manos ante la luz del fuego y recrea grandes sombras en la pared, ¡sí, ella puede hacer la figura

de la bestia!, agita las manos y crispa sus dedos que asemejan las afiladas garras, o las enormes fauces sedientas de sangre, la luz de la fogata es su aliada y retuerce la sombra de su cuerpo que representa su pelea por salvar la vida, justo en ése momento ella tiene a la bestia en su poder y la somete, ¡posee la habilidad para contar su aventura con la sombra de sus manos.²⁷

²⁷ Texto inédito, alegoría personal sobre el origen del teatro de sombras.

Parte 2

¿Quiénes son los títeres?

El títere es un medio formidable de expresión, el lenguaje por excelencia de la imaginación, es el instrumento ideal, la herramienta maravillosa para despertar lo mejor de nosotros como seres humanos.

Carlos Converso²⁸

El imaginar la sombra humana proyectada a la luz del fuego de una primigenia fogata, un momento trascendental, cuando el hombre al jugar con su silueta reconoció las habilidades que le confería al moverse de tal o cual manera, podría haber sido una de las formas de cómo se originó el primer títere, por supuesto aquí se habla del títere en su modalidad posiblemente más antigua: el de sombras, precursora del teatro de sombras que conocemos actualmente.

²⁸ Carlos Converso, director del Centro de Estudios en el Arte de los Títeres, 2ª entrevista personal, 2 de agosto de 2013.

En la historia del origen del títere podemos encontrar varias versiones al respecto, otra podría ser, el momento en que una madre con su bebé en brazos trata de inducirlo a dormir, simulando con una felpa un encantador y vivaz personaje de cuento.

Obra de teatro de sombras El espantapájaros. Foto tomada de www.tiempo-naranja.org.

El ver simplemente a un pequeño niño jugando con una pieza de madera, deslizándola sobre la arena, en la que aplica su imaginación convirtiéndolo en un carro veloz y al instante en un títere, así podríamos seguir enumerando casos, pero sin duda todos y cada uno de ellos nos hablan de la necesidad del ser humano de comunicarse con los demás, a través de figuras, sombras y muñecos sencillos o complejos, rígidos o articulados.

Para dar una idea al lector sobre las maravillas que el arte del títere nos brinda, es necesario anotar aquí las diferentes técnicas y su combinación entre sí, que dan como resultado un número infinito de posibilidades, por ello surge la necesidad de clasificarlas basados en sus características estructurales, según nos dice el maestro Carlos Converso en su libro *Entrenamiento del titiritero*²⁹.

Rinoceronte, títere corpóreo zoomorfo de manipulación directa. Foto: Irani Fernández, 2013.

Ciertamente existe una amplísima variedad de estos personajes dramáticos, aquí se citan algunos de los más comunes que por su forma pueden ser: corpóreos o planos, y por lo que representan pueden ser: objetos reales, objetos ideales, antropomorfos o zoomorfos.

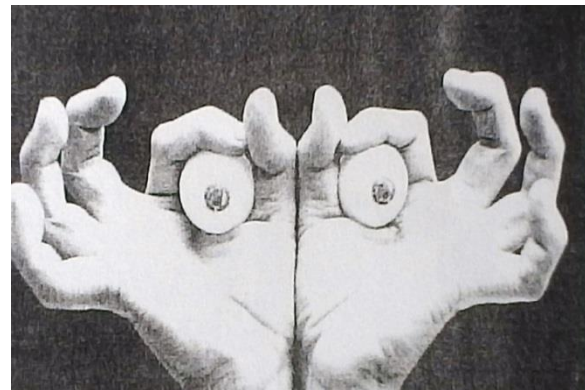
²⁹ Converso, Carlos, *Entrenamiento del titiritero*, México, D.F., Escenología, A.C., 2000, pp. 79-81.

Payaso, títere de hilos de Salvador Lemus. Foto Irani Fernández, 2014.

Según su sistema de manipulación pueden ser: de manipulación directa con las manos o con el cuerpo, y de manipulación indirecta por medio de hilos o varillas, así como también, pueden ser suspendidos o sostenidos, ya sea desde abajo o al mismo nivel.

De acuerdo con lo anterior y tomando como ejemplo muy sencillo, se puede hacer la clasificación de una marioneta de Salvador Lemus, el personaje del “Payaso” sería: un títere corpóreo, antropomorfo, suspendido de hilos.

Títeres de manos desnudas. Foto tomada del libro Entrenamiento del titiritero, Ed. Escenología, 2000.

Títere plano de varillas, Indonesia. Foto: Irani Fernández, 2012.

Ahora bien, entre las técnicas más utilizadas se encuentran: los títeres de manos desnudas o enguantadas, los de figuras planas, que pueden ser rígidas o articuladas; los de guante simple o combinado; de varillas, de tipo javanés que los hay de vara o también llamado *marote*, así como de casco y de teclado.

Existen las marionetas, de hilos y de vara, los bocones, con partes vivas y otros con varillas; así como los Bunraku, las variantes que se derivan de ésta técnica se caracterizan por manipularse desde la espalda del muñeco.

Títeres técnica Bunraku. Foto tomada de <http://photo.sankei.jp.msn.com>. 2014.

Títere bocón con partes vivas. Foto tomada de www.murcia.com. 2014.

Hay muñecos con partes vivas, como los fantoches en variantes diversas y las visualmente atractivas Mojigangas, que no pueden pasar desapercibidas por ser de grandes dimensiones.

Pequeña gigante de la Empresa Royal de Luxe. Foto tomada de es.wikipedia.org. 2014.

Entre los títeres de hilo tenemos también las marionetas *gigantes* o denominadas *monumentales*, que sorprenden por su naturalidad, como las presentadas en Guadalajara por la compañía francesa Royal de Luxe en el aniversario del centenario de la revolución Mexicana.

Títeres de mesa de Jaime Chabaud, 2009. Foto tomada del libro *El teatro para niños y jóvenes en México 1810-2010*, INBA/Conaculta, 2011.

Anotamos aquí los títeres de mesa, los de sombras y los que a últimas fechas han adquirido verdadera relevancia en el ámbito del cine como son los *animatronics*, personajes mecanizados y manipulados a través de sistemas electrónicos o computarizados.

No podemos dejar pasar inadvertidos los aunque diminutos, muy impresionantes personajes que se presentan dentro de las *cajas misteriosas*, la caja que tiene un orificio a manera de *visor* funge como el *teatrino* y dentro de ella se manipulan los títeres miniatura, los cuales no pasan de medir tres centímetros. El espectáculo dura de dos a cuatro minutos, a éstas cajas se les conoce en Sudamérica particularmente en Chile, como teatro Lambe Lambe.

Animatronic. Foto tomada de feel-insane-everyday.blogspot.com, 2014.

Teatro Lambe Lambe. Foto tomada de www.radioviva.com, 2014.

Después de conocer esta clasificación ya no podremos ver a los títeres como simples muñecos y pensar que todos ellos son sólo madera, papel, tela y pintura, ya que si hablamos de los materiales que se usan para hacer los títeres, en realidad no hay límites.

Respecto a éste punto tan importante dentro del trabajo de modelado, diseño y creación de los títeres nos comenta el maestro titiritero Rubén Gallardo:

... pueden ser de diferentes materiales, ahora con el plástico tenemos más posibilidades de realizar títeres, hasta por ejemplo títeres de fibra de vidrio, títeres de hule espuma, títeres de foami, títeres de unicel, o sea, el material sí le ha favorecido porque tenemos más posibilidades de crear.³⁰

Rubén Gallardo, maestro titiritero y diseñador de títeres. Foto: Irani Fernández, 2013.

Construcción de títeres. Foto tomada de www.taringa.net, 2014.

El avance tecnológico en este ramo ha convertido la manufacturación de los títeres en una verdadera aventura plástica, ya que se utiliza lo inimaginable, y esto da cabida también al reciclaje de todo lo que la inventiva del titiritero desee.

Ya en su tiempo la célebre titiritera Francisca Pulido creaba singulares personajes con materiales de desecho que ella misma recolectaba del basurero de Querétaro, quién diría que en la actualidad se retomaría esta idea para revolucionar la forma de ver nuestro entorno y que se esté tomando conciencia sobre la

Ratón Pardito, títere de guante o guiñol diseño de Angelina Beloff, foto tomada del libro *El teatro guiñol de Bellas Artes, época de oro en México*, INBA/Conaculta, 2010.

³⁰ Rubén Gallardo, maestro titiritero y diseñador de títeres, entrevista personal, 2 de agosto de 2013.

importancia de la ecología, los materiales que antes se podían considerar de deshecho, como el periódico, pet, bolsas de plástico, ahora son grandes aliados en la construcción de una gran variedad de títeres, claro está, en las manos de nuestros talentosos titiriteros mexicanos, sobre el tema el maestro Alberto Palmero considera que:

Francisca Pulido, singular titiritera de Querétaro, construía sus títeres con materiales reciclados. Foto de autor anónimo.

... hay algo interesante en todo lo que es el teatro de muñecos de México, que se construyen muy bien, hay tallas en madera, hay un grupo en Huamantla que construye títeres en madera, los construyen en hule espuma, en los años 80s entró el hule espuma y revolucionó el teatro de títeres con su construcción, la técnica del papel maché, una que es directa y otra que no lo es, hablo de esta técnica soviética que todos aprendimos que es modelar en barro y hacer vaciados en molde, bueno eso es lo que tenemos, que construimos muy bien pero a la hora de subir al escenario hay problemas, eso es lo que yo veo en gran parte de los grupos mexicanos, y yo me considero también mexicano, entonces hay que tener preparación, hay que estudiar...³¹

Esta complejidad y variedad nos lleva a cuestionar la poca importancia que se le da en México al arte del Títere, que como cualquier manifestación artística en nuestro país, a través del tiempo ha pasado por muchos cambios, lo que da como resultado un extraordinario legado que engloba todas nuestras tradiciones y cultura, pero que a últimas fechas se ha visto perjudicado.

³¹ Alberto Lázaro Palmero Soto, Coordinador de la ELAT *Mireya Cueto* con sede en Santa Ana Chiautempan, Tlax., entrevista personal 10 de julio de 2014.

¿De dónde vienen lo títeres?

El legado titiritero

Si iniciamos con la época prehispánica en nuestro país, hoy en día los estudiosos del arte del títere aún no se ponen de acuerdo con respecto a darle o no la denominación de *títeres* a los personajes articulados que se manejaban durante esa época, y se visualiza a los muñecos sólo como objetos de culto, tal y como nos lo transmite *Fray Bernardino de Sahagún* en un pasaje de su *Historia general de las cosas de la Nueva España*.

En dicho escrito nos relata de un festejo palaciego en el cual pudo observar a un hombre, que portaba un morral del cual, después de mecerlo hizo salir:

...a unos como niñitos. Unos son mujeres, muy bueno en su atavío de mujer; su faldellín su camisa. De igual manera los varones están bien ataviados: su braguero, su capa, su collar de piedras finas. Bailan, cantan, representan lo que determina su corazón de él. Cuando lo han hecho entonces remueve el morral otra vez: luego van entrando, se colocan dentro del morral. Por eso dan gratificaciones al que se llama “el que hace salir, saltar o representar a los dioses”.³²

Figura prehispánica articulada de la zona de Teotihuacán. Foto Irani Fernández, 2014.

³² Fray Bernardino Sahagún, *Historia general de las cosas de la Nueva España*, Libro I, Ed. Robredo, 1938, México, p. 134.

No se tienen datos precisos sobre el uso específico de títeres durante la colonia, pero según Angelina Beloff, en su libro *Muñeco animado*, refiere que Hernán Cortés gustaba de los títeres, de ahí que cuando llegó a nuestras tierras, entre sus hombres trajo a los titiriteros Pedro López y Manuel Rodríguez, la autora también señala:

Ya desde los tiempos de la colonia los titiriteros ambulantes, cargando sus muñecos y sus teatros portátiles, deambulaban de pueblo en pueblo dando sus espectáculos en los mesones, en los patios de vecindad o al aire libre, Según la importancia de los espectáculos, el teatro era más o menos completo.³³

Angelina Beloff, foto tomada del libro *El teatro Guiñol de Bellas Artes, Época de oro en México*, INBA/ RM/ Conaculta, 2010.

Por lo anterior, se puede suponer que también se utilizaba a estos personajes en alguna representación religiosa o de Autos Sacramentales, y que bien fueron utilizados por los opresores españoles para evangelizar a nuestra gente, como regularmente hacían con el teatro común, tal como apunta Josefina Brun en su libro *El Teatro para niños y jóvenes en México*:

San Ignacio de Loyola y sus discípulos en la Nueva España. Foto tomada del libro *El teatro para niños y jóvenes en México 1810-2010*, INBA/Conaculta, 2011.

La creación y representación de obras de teatro para la evangelización era una práctica constante; al mismo tiempo que se prohibían, también constantemente, las danzas, bailes, música y cantos profanos, propios de quienes habitaban esta tierra, porque iban en contra de la convicción de que la llamada 'conquista espiritual' estuviera cumplida.³⁴

³³ Angelina Beloff, *Muñeco animado*, Ed. SEP, 1945, México, pp. 27-28.

³⁴ Josefina Brun, *El Teatro para niños y jóvenes en México 1810-2010*, Ed. INBA/Conaculta, 2011, p. 26.

Más tarde los títeres fungieron como voz contestataria del pueblo contra la dictadura porfirista, aunque es preciso anotar que también durante esta época se dieron facilidades para que las compañías titiriteras tuvieran un gran auge, como nos lo dice Jurado Rojas en su ya citada obra.

El teatro de títeres durante el Porfiriato tenía un carácter auténtico, era indestructible. El gobierno tenía que tolerarlo, e incluso legalizarlo, parcialmente, al concederle un sitio en la plaza pública; es decir, en el Zócalo de la ciudad, donde a diferencia del teatro humano, el títere significaba el triunfo de una especie de liberación transitoria, más allá de la concepción dominante.³⁵

Según datos recopilados por dicha autora, los titiriteros que aparecían registrados entre 1860 y 1910 se apostaban en diferentes puntos del actual centro histórico de la ciudad de México, a ellos acudían espectadores de distintas clases sociales, que bien enfrentaban el lenguaje de los muñecos manifestando su aceptación con aplausos, gritos y silbidos.

Teatro Arbeu, foto tomada del libro *El teatro para niños y jóvenes en México 1810-1910*, INBA/Conaculta, 2010.

Ya Don Guillermo Prieto³⁶, aficionado a los títeres desde su niñez, según cita Beloff, sufrió reprimendas domésticas por aventurarse en un desfile de titiriteros y mostrarse como asiduo espectador de las funciones de títeres en el teatrillo de Puente Quebrado,³⁷ compañía que también cita Jurado Rojas como una de las compañías titiriteras representativas de la época, que se apostaban en el centro histórico bajo la mirada tolerante de la autoridad. He aquí sólo algunas de las más renombradas y los lugares en que se colocaban.³⁸

³⁵ Yolanda Jurado Rojas, *El teatro de títeres durante el Porfiriato*, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/Gobierno del Estado de Tlaxcala, 2004, p.41.

³⁶ Guillermo Prieto, 1818-1897, originario de la ciudad de México, comenzó su carrera de periodista como redactor del *Diario Oficial* en la época de Anastasio Bustamante, luego ingresó en *El Siglo Diez y Nueve*, donde se inició como crítico teatral. Colaboró también en el *Monitor Republicano*, poeta popular y el creador de cuadros de costumbres. Perteneció a la escuela romántica y a la Academia de Letrán de la que fue fundador. *Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México*, Editorial Porrúa Hermanos, S.A. de C.V.

³⁷ Angelina Beloff, *op. cit.*, p. 28.

³⁸ Yolanda Jurado Rojas, *op. cit.*, pp. 41- 43.

Compañías titiriteras entre 1860 y 1910

- * Soledad Aycardo en la Alameda, Teatro o Maroma del Reloj y la Plaza de la Constitución.
- * Vicente Aduna, en el Teatrillo del Puente quebrado.
- * Julio Guillé, en la Alameda.
- * Manuel Izplecueta, en la Plaza de Armas.
- * Francisco Cabala, en el Atrio de la catedral.
- * José Espino, en la calle Victoria.
- * Rafael Núñez, calle de Verónica número 1.
- * Agustín Real, en la calle Corregidora antes de la Acequia.
- * José maría Hernández, calle del sapo número 7.
- * Dionisio Balderas, en Rivera de San Cosme número 4; Plaza de Arenas.
- * Roberto Loden, Atrio de Santo Domingo
- * Señor Omarini, parque Tívoli cerca del puente de Alvarado y en el Teatro Principal.
- * Santos Morales, Plaza principal
- * Leandro Rosete Aranda, en los teatros América, De la Libertad, Arbeu, y en los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Durango, Coahuila, Chihuahua, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Oaxaca.
- * Antonio Chávez, Plazuela de Tepito.
- * Santiago Machín, Ayuntamiento número 3.
- * Julián Gumi, en la calle López.

¿Hacia dónde van los títeres?

Requerimientos del gremio titiritero.

Después de su época de esplendor vivida con la empresa Rosete Aranda y las más de 70 compañías dedicadas a espectáculos de títeres, ya durante el siglo XIX y principios del XX, se sucedieron varios cambios que transformarían los campos de la educación y la cultura nacional, pues se establecen las bases de la educación artística en el sistema escolar, bases que se tomarían de las teorías de María Montessori, quien enfatizó la importancia del juego, el movimiento y la libertad del niño en su método pedagógico.

José Vasconcelos, foto tomada del libro *El Teatro para niños y jóvenes en México 1810-2010*, INBA/Conaculta, 2011.

En el plan de estudios aprobado por en el aquél entonces secretario de educación pública, José Vasconcelos, la música, el dibujo y el teatro, fueron incluidos como una actividad lúdica a realizar, por supuesto se dio la pauta para poner en marcha un laboratorio de teatro guiñol, según anota Josefina Brun.³⁹

En contraparte con nuestra sociedad actual, hoy en día lamentablemente no se trabaja en eso, según palabras de Alejandra Zea, coordinadora de Alas y Raíces de Conaculta, quien manifiesta:

... ahorita nosotros no estamos trabajando dentro de las escuelas, en este nuevo proceso que estamos entrando, realmente comenzamos desde agosto de 2013, el Arte del títere siempre ha formado parte de la educación, y yo creo que puede tenerse en algún sentido, pero tendrá que cambiarse la visión de lo que es el público al que vamos dirigidos ...⁴⁰

³⁹ Josefina Brun, *op. cit.*, pp. 57 y 58.

⁴⁰ Alejandra Zea, coordinadora nacional de desarrollo de cultural infantil de Conaculta, entrevista personal, 25 de febrero de 2014.

Con esta declaración surge de nuevo y casi obligatoriamente el cuestionamiento, sobre si los niños de hoy en día requieren o no, de una base fundamental en aspectos artísticos, educativos, cívicos y lúdicos para su mejor desarrollo psicosocial, y el *por qué* ya no se contempla el títere en los programas de educación actuales.

Hay que pensar, que la situación social de hoy en día obviamente no es la misma que en los años 40s, cuando el teatro guiñol estaba en su época de oro y era el gran apoyo en las campañas de alfabetización y de higiene.

Lola Cueto frente al camión utilizado para la gira de alfabetización en Venezuela, 1947. Foto tomada del libro *El teatro guiñol de Bellas Artes, época de oro*, Conaculta/RM/INBA, 2010.

De tal forma, los requerimientos de la infancia actual no dejan de tener las mismas necesidades, claro está, que los programas educativos deben ser adecuados al presente, con nuevos contenidos y valiéndose de todo lo que las nuevas

Esculapio, Teatro de muñecos animados, Dirección de Educación Higiénica, Secretaría de Salubridad y Asistencia, 1942. Foto tomada del libro *El teatro guiñol de Bellas Artes, época de oro*, Conaculta/RM/INBA, 2010.

tecnologías puedan brindar, porque es bien sabido que la niñez de hoy, como todo nuestro entorno ha evolucionado, la situación que vive nuestra sociedad es muy diferente, como lo expresa la maestra Raquel Bárcena:

...yo creo que hace falta un gran proyecto ¿no?, que incorpore la música, el teatro, la danza y por supuesto el teatro de títeres como un ofrecimiento de educación para los niños, tanto en la educación formal dentro de las aulas, como en la oferta cultural que pueda recibir el niño en los programas extra escolares o en los fines de semana, o en el verano, como ahorita que existen cursos y talleres, que pudieran tener una sistematización...⁴¹

Se considera que si los niños tienen un acercamiento a esta manifestación artística durante los primeros años de su vida marca su personalidad favorablemente, e incide en sus aptitudes y preferencias tendientes a alguna actividad plástica cuando crecen y llegan a la adultez, pero también debemos descubrir si la falta de ello se relaciona con el desinterés actual de la población, tanto infantil como

adulto por este tipo de espectáculos, y se podría creer que hoy en día se ha perdido el gusto por el Teatro de títeres, pero no es así, al respecto el maestro Carlos Converso considera:

Niños espectadores durante una función de teatro guiñol, 1940. Foto tomada del libro *El teatro guiñol de Bellas Artes, época de oro*, Conaculta/RM/INBA, 2010.

En mi opinión creo que no, lo que ocurre es que probablemente hay muy pocas expresiones del teatro de títeres comparado con otras manifestaciones artísticas como el caso del teatro de actores, donde hay una cartelera amplísima de obras, de todo tipo y género, los titiriteros desgraciadamente somos un gremio muy minoritario, y bueno esto es por varias razones, yo diría que una de ellas es por falta de opciones para la formación de los titiriteros, falta digamos generar las condiciones para que se creen más grupos, y por lo tanto haya mayor cantidad de obras, y que la gente tenga la posibilidad de verlas y disfrutarlas, entonces en la medida de que haya un mayor número de esto, su presencia será más grande y más importante, pero en última instancia la respuesta del público tanto

⁴¹ Raquel Bárcena, integrante del Consejo académico de la ELAT *Mireya Cueto*, 3ª entrevista personal, 5 de diciembre de 2013.

de niños como de adultos, yo pienso que nunca se ha perdido su interés, el títere sale a escena e inmediatamente capta la atención, tiene un poder de fascinación muy particular, y aún en épocas como la actual donde debemos competir con todos los avances tecnológicos, el títere guarda un encanto y un sello personal que no pueden lograr otros medios.⁴²

Niño con títeres guiñol perteneciente al grupo Teatrarte. Foto: Irani Fernández, 2014.

En efecto, el gusto por los títeres no se ha perdido, en todo caso lo que sucede es que no se le ha mantenido en la posición bienaventurada que alguna vez tuvo y que no debió perder ante muchas otras manifestaciones culturales, pero esto no lo ocasionó el desinterés del público, más bien quienes lo olvidaron fueron las instituciones de educación y de cultura. Al respecto nos dice el maestro Sergio Montero:

... hay más bien una idea equivocada dentro del teatro humano, y cree que la cosa de los títeres es algo así de fantasía para los niños, y eso no es cierto, inclusive con obras dirigidas hacia los niños los adultos las gozan... lo que pasa es que la parte [del teatro] de los actores nos minimiza en ése sentido, es más la escuela de teatro de Bellas Artes tuvo en su primer plan de estudios los títeres, y en un cambio que hicieron quitaron los títeres de la escuela, entonces no hay donde formarse...⁴³

⁴² Carlos Converso, director del Centro de Estudios en el Arte de los Títeres, 2ª entrevista personal, 2 de agosto de 2013.

⁴³ Sergio Montero, maestro titiritero y restaurador de arte del Colegio de restauración del Instituto Nacional de Antropología e Historia, entrevista personal del 13 de diciembre de 2013.

En este punto surge la curiosidad de saber por qué el teatro de títeres actualmente no se ve tan favorecido por las instituciones de cultura y de educación, y encontramos la posibilidad de que sea porque faltan propuestas viables adaptadas a la situación que actualmente se vive en nuestro país, o sea, proyectos de calidad e innovadores, el maestro Alberto Palmero habla al respecto:

...los títeres yo no sé quién dijo que son para la educación, te lo digo así sinceramente, todo lo que he visto de títeres para la educación el 80% es horrible, porque todo es con moralejas que no hay quien se las trague, con moralejas... entonces, hacen un teatro aburridísimo, tenemos una competencia, no podemos tapar el sol con un dedo, ése aparatito de cinematografía (cámara de video), o la cámara fotográfica, o el teléfono o la televisión, nos ha robado nuestro espacio, el cine le robó su espacio al teatro, pero el teatro como tiene una función social se mantuvo durante mucho tiempo, pero ahora resulta que la televisión y todos estos equipos modernos nos han robado nuestro espacio, porque nadie va a ver una función de títeres si no es muy interesante, y si yo voy a una escuela donde los niños han cambiado su forma de ser, donde ni tú ni yo dominamos esto (celular) o la computadora, se nos van delante, entonces tenemos que modernizarnos, tenemos que ser cada día mejores...⁴⁴

Esto nos remite de nuevo a la exigencia de un gremio especializado que pueda ofrecer mejores espectáculos, de ahí viene la idea de que se requiere de una profesionalización la cual no puede ser concebida debido a la falta de instituciones educativas que sustenten esta capacitación, sobre esto el maestro Carlos Converso considera:

...crear instancias que permitan formarse, aprender, digamos las diferentes técnicas que hay en el teatro de títeres, de alguna manera siempre se ha pensado así, a la ligera, de que los títeres es algo muy sencillo y muy fácil que se hace con dos palitos y un pedazo de tela, pero sin embargo hoy en día con todas las mezclas de lenguaje y funciones en el teatro, etcétera, los títeres se han vuelto en una manifestación muy compleja y sofisticada que necesita como todos los ámbitos, de una preparación sólida...⁴⁵

⁴⁴ Alberto Lázaro Palmero Soto, Coordinador de la ELAT *Mireya Cueto* con sede en Santa Ana Chiautempan, Tlax., entrevista personal 10 de julio de 2014.

⁴⁵ Carlos Converso, director del Centro de Estudios en el Arte de los Títeres, 2ª entrevista personal, 2 de agosto de 2013.

A lo anterior tendríamos que agregarle la falta de espacios accesibles para las puestas en escena y una excelente remuneración de éstas, claro está que para que todo ello suceda se debe contar también con una muy bien organizada infraestructura de difusión y mercadotecnia.

En nuestro país, muy a pesar del gran número de teatros con que se cuenta, sólo existen pocos lugares específicos para títeres, entre ellos podemos anotar la casa del maestro Alberto Palmero, en Tlaxcala, la cual ha acondicionado como sede del museo *El castillo de los títeres*, en el cual también tiene un escenario para la presentación de obras de títeres.

Sede de El Castillo de los títeres, en Tlaxcala. Foto: Irani Fernández, 2014.

De igual forma, se encuentra en la ciudad de Monterrey, la casa que acondicionó Elvia Mante y César Tavera fundadores de la compañía Baúl Teatro a inicios de los 90s, un espacio cultural que cuenta con un pequeño Museo del títere, un escenario, así como salas donde también se imparten cursos y talleres.⁴⁶

Elvia Mante y César Tavera. Foto tomada del libro *El teatro para niños y jóvenes en México 1810-2010*, INBA/Conaculta, 2014.

En la ciudad de México existen titiriteros que han logrado obtener una buena posición dentro del teatro de títeres y se han propuesto impulsarlo, creando espacios culturales específicos para esta actividad, entre ellos podemos anotar a la compañía *Marionetas de la Esquina*, con su propuesta de *La Titería*.⁴⁷

⁴⁶ Josefina Brun, *op. cit.*, p.199.

⁴⁷ La Titería, Casa de las Marionetas, www.marionetas.com.mx, acceso 15 de agosto de 2014.

El centro cultural *La Titería* es la realización de un viejo sueño de la compañía Marionetas de la esquina (1974), fundado por Lucio Espíndola y Lourdes Pérez Gay, que consiste en conjuntar y sistematizar diversos proyectos académicos, artísticos y sociales, muchos de los cuales se han realizado aunque de forma itinerante desde 1975 en teatros, centros culturales, colegios y espacios diversos del país.

Cartel de La Titería. Foto tomada de *El teatro para niños y jóvenes 1810-2010*, INBA/Conaculta, 2011.

Este espacio creativo ubicado en la colonia del Carmen en la Delegación Coyoacán, se proyecta tendiente a generar programas y actividades que impulsen talleres, diplomados, teatro escolar, exposiciones, intervenciones plásticas y cine entre otras actividades, así como también se podrá considerar como un importante punto de reunión de niños, familias comunidades y artistas de diferentes estratos sociales, lo cual fomentará la reconstrucción y preservación de tejido social a través de este noble arte del títere.

En la ciudad de México como en otras ciudades del país existen teatros que usualmente son utilizados para obras representadas por actores y ocasionalmente se alquilan para puestas de títeres o que contengan títeres en alguno de sus actos, pero no son específicos para ellos, entre los que se encuentran en el

Logo de Unima tomado de <http://www.google.com.mx>, 2014.

Distrito Federal podemos anotar: los teatros Isabela Corona, Tepeyac, El Galeón El forito infantil, La Titería, Salas Julián Carrillo y Xavier Villaurrutia, y Foro Shakespeare.

Algunos otros titiriteros, que han logrado posicionarse en este difícil mundo del teatro de títeres, así como también UNIMA México, trabajan en ésta idea, lograr tener no sólo uno, sino varios teatros específicos para títeres, en la

ciudad de México y en los demás estados del país, pero en realidad no se ha tenido éxito, al arte del títere le falta mucho para tener una infraestructura que soporte su legado excepcional y su necesario desarrollo, el cual se ve seriamente entorpecido por la falta de programas encaminados a solventar de raíz sus problemas fundamentales.

Quienes de ello saben, son los titiriteros, algunos de éstos buscan el apoyo en las instancias culturales de gobierno, otros más en las asociaciones civiles otros de plano apuestan a su ingenio y trabajan por su cuenta, ayudándose con trabajos extras que no tienen nada que ver con los títeres, pero todos confluyen en un solo punto, la problemática que los envuelve y que se antoja como ya se mencionaba antes, un círculo vicioso.

El arte del títere, como cualquier otra representación artística requiere de una estructura publicitaria bien fundamentada, que maneje una difusión de óptima calidad para las obras del gremio titiritero, de tal forma que esto repercuta en más opciones de trabajo y mejor remuneradas, lamentablemente no es así, con respecto a esto Juan Carlos Nuño, maestro titiritero y fundador del Museo Historia Arte del Títere nos refiere:

Planteábamos la otra vez dos posibilidades: una es la organización, los gremios, como el caso de lo que ha venido trabajando Unima México, u organizaciones independientes de titiriteros; que entre todos creásemos las posibilidades de abrir o precisamente trabajar sobre esas dificultades, generar mayor promoción, ganar espacios, ganar apoyos, pero trabajando en equipo; y la otra posibilidad es crear organizaciones con estructura empresarial, es decir, que cuente con

Juan Carlos Nuño, maestro titiritero director de Tristán y Compañía, fundador del Museo Historia del títere. Foto: Irani Fernández, 2013.

promotores, gente de diseño, traer los propios cursos, crear esa estructura que permita el desarrollo, la difusión y la promoción del Arte, como lo estamos intentando aquí en el Museo de Historia del Títere, no nada más para la promoción del títere, también para la promoción de las mismas compañías...⁴⁸

La organización dentro del gremio titiritero es un punto muy importante a tratar, de él se deriva el éxito o fracaso de una reestructuración muy necesaria, esto es, que si dentro de una compañía de titiriteros se establecen las labores específicas de cada trabajador, entonces cada quien obtendrá mejores resultados en su especialidad y esto se reflejará en el producto final, sobre este punto nos dice el maestro Germán Espíritu:

...los artistas que se dedican al teatro de títeres algunos que en su mayoría son actores, otros son artistas plásticos, y algunos otros de otras áreas artísticas o incluso que no tienen nada que ver con el arte del títere, la complejidad del arte del títere proviene de que es una amalgama de muchas artes en un solo asunto y que también la mayoría de los grupos de títeres son pequeños y ellos hacen todas las actividades, o sea los titiriteros son constructores de los títeres, diseñadores de los títeres, directores de los títeres, los que ejecutan el espectáculo, quienes lo promueven y hacen todas las tareas, son los productores, entonces si hace falta pues buscar la amalgama dentro de los grupos, que pueda haber distintas tareas en cada uno de ellos para poder ofrecer espectáculos más profesionales...⁴⁹

Ahora bien, si se trata de organización dentro del gremio titiritero, se tiene que dirigir la mirada hacia las asociaciones que se involucran con él.

Como se anota líneas arriba, la Unima México es quizá el organismo no gubernamental que tiene más seriedad en el asunto, tiene cerca de 33 años de fundada, está vinculada a la UNESCO y se rige bajo sus mismos principios, aunque trabaja de manera independiente no tiene apoyo económico de ninguna institución gubernamental, sólo de las aportaciones de los socios, las cuales vienen siendo casi simbólicas.

⁴⁸ Juan Carlos Nuño, maestro titiritero y fundador del Museo Historia del Títere, entrevista personal, 25 de julio de 2013.

⁴⁹ Germán Espíritu, coordinador Unima D.F., entrevista personal, 13 de diciembre de 2013.

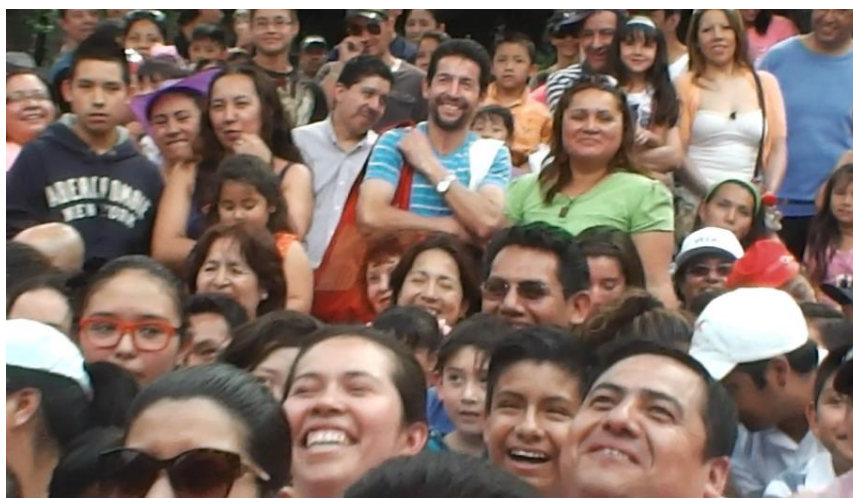
El objetivo principal es fomentar la paz y unión entre los pueblos a través de los títeres, tiene una organización sencilla, lineal y está compuesta por delegaciones estatales, sus socios pueden ser o no titiriteros, a la fecha sólo consta de 115 afiliados, la Unima México ha pasado también por épocas de oscuridad, por esta razón actualmente se encuentra trabajando a través de una coordinadora que

Festival Unima celebrado con motivo del Día Mundial del títere, Coyoacán. Foto: Irani Fernández, 2014.

tiene varios representantes estatales que ostentan el mismo poder, así se van tomando las decisiones que sean importantes para la asociación, pero de manera horizontal.

Dentro de los trabajos que realiza Unima México, está el promover el teatro de títeres en cualquiera que sea su expresión, por medio de festivales, exposiciones, funciones de teatro, entre otros, en las fechas importantes como son: en las que se celebra el día mundial del teatro, el día internacional del títere y en los festivales por la paz, por mencionar algunos.

Público asistente al festival de títeres de Unima México en Coyoacán. Foto: Irani Fernández, 2014.

Se organizan talleres relacionados con el manejo y desarrollo del teatro de títeres, así como también se buscan acciones para vincular a los diferentes grupos de titiriteros que existen afiliados a esta organización, para poder ayudarse entre sí. Así nos lo refiere el maestro Germán Espíritu:

...otra de las actividades que se realizó hace poco fue, en la Universidad de la ciudad de México, se hicieron una serie de pláticas sobre los trabajadores del arte del títere, entonces estuvieron personas de aquí del D.F., pero de repente fue sorprendente pues nos encontramos con personas que vinieron de Chihuahua, de Durango, de Querétaro, para poder encontrarse con sus hermanos titiriteros y compartir su punto de vista y ver qué está sucediendo en otros planos, en otras ciudades, con esto de la difusión del arte del títere, y encontramos a final de cuentas que tenemos los mismos problemas en conjunto, sobre todo de esto que hablábamos, de que se desvaloriza un poco por parte de las instituciones de cultura... sí, Unima sirve te digo sobre todo para vincular a la gente y que se pueda mantener vivo el arte del títere...⁵⁰

Germán Espíritu y títere bocón de Títeres Garabatosos. Foto: Irani Fernández, 2013.

En cuanto al apoyo recibido de las instituciones de cultura para Unima, se puede apuntar que existe de forma mínima, se concretan a facilitar uno que otro espacio para un festival o asamblea y tal vez con algo de logística en algún evento, pero ninguna aportación económica.

Hay que aclarar en este punto, que dentro de las instituciones del Gobierno Federal, que se crearon precisamente para dar respuesta a las necesidades creativas de la comunidad artística, encontramos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, conocido por sus siglas como Fonca, que dentro de sus

⁵⁰ Germán Espíritu, coordinador UNIMA D.F., entrevista personal, del 13 de diciembre de 2013.

objetivos principales está el fomentar y estimular la creación artística en todas sus manifestaciones.

Desde que se creó el Fonca en 1989, se le asignaron diversas tareas como: apoyar la creación y producción artística y cultural de calidad, promover y difundir la cultura, incrementar el acervo cultural, preservar y conservar el patrimonio cultural de la nación.

Según la información obtenida en el portal de dicha institución, (aclarando que la información al respecto no se pudo obtener de otra forma, por la negativa de los servidores públicos a dar una entrevista para el presente trabajo) el Fondo ha actualizado sus programas de trabajo y sus procedimientos de selección para responder a los nuevos retos y a la dinámica de los tiempos, reconociendo las necesidades de los diversos sectores de la comunidad artística.⁵¹

De aquí, que se les da cabida a los proyectos culturales profesionales que surgen de la comunidad artística, ofrece fondos para que los creadores puedan desarrollar su trabajo sin restricciones, reafirmando el ejercicio de la libertad de expresión y creación.

El programa de *Jóvenes Creadores* apoya a personas de 18 a 34 años de edad que creen obras artísticas, se les otorga becas económicas, brinda tutorías con artistas reconocidos, organiza encuentros de jóvenes creadores y fomenta la interdisciplina.

El Fonca maneja varias especialidades, entre las que se encuentra el rubro de teatro para títeres, las cuales se les otorga a quienes se inscriben a las convocatorias y presentan sus trabajos, los cuales son evaluados por comisiones de dictaminación y selección, de ahí que pueden tener acceso a ello los creadores titiriteros profesionales o amateurs que apuesten a su creatividad e ingenio.

Se puede creer que existe buena voluntad de parte de dicha institución en otorgar estos apoyos al gremio titiritero, pero hay que plantar los pies en la tierra y

⁵¹ ¿Qué es el Fonca? www.fonca.conaculta.gob.mx, acceso 20 de septiembre de 2014.

determinar si son suficientes estos actos de ayuda, al respecto nos comenta el maestro Juan Carlos Nuño:

...el titiritero desde que empieza a trabajar está batallando mucho ante la antipatía de las autoridades, sí existen estímulos como las becas, pero éstos programas se limitan a un número de personas y la gran mayoría queda fuera de eso, de sus beneficios para las puestas en escena, cada año se reparten cuatro o cinco becas a titiriteros, o tres creo que tres son el máximo de becas, y todas las demás compañías pues quedan al margen de eso, entonces el titiritero se encuentra con eso, la apatía de las autoridades para incluirlos en los programas, la falta de foros y lo más grave, el desconocimiento de ésta profesión...⁵²

Laura Guerra, diseñadora y maestra titiritera de Tristán y Compañía, en la presentación del Museo Historia del Títere. Foto: Irani Fernández, 2013.

Si en realidad se promueven pocas becas para el gremio titiritero, esto puede reflejar dos cosas: que la calidad de obras presentadas es deficiente o que existe cierto elitismo por parte del organismo gubernamental de cultura, en ambos casos la respuesta es desoladora, a esta idea el maestro Fernando Montero nos responde:

...Conaculta debería de ser la institución promotora de éstas cosas ¿no?, pero ellos se hacen sus festivales y ya tienen a los grupos que ya están seleccionados por ellos y nadie más participa, entonces pueden crecer por la cosa de tener más trabajo esos grupos, que los otros, y los otros se van quedando porque no tienen la manera de desarrollarse porque no hay apoyos...⁵³

⁵² Juan Carlos Nuño, maestro titiritero y fundador del Museo Historia del Títere, entrevista personal, 25 de julio de 2013.

⁵³ Fernando Montero, restaurador de arte de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH y maestro titiritero, entrevista personal, 13 de diciembre de 2013.

Ahora bien, ¿cómo se puede mejorar la calidad de las obras de teatro de títeres?, esto nos remite al punto ya varias veces citado anteriormente, hablamos de un adiestramiento más especializado, también es muy importante contar con un buen presupuesto, pero sobre todo, un cambio de actitud de los propios titiriteros que les ayude a resolver de mejor manera una puesta en escena y con la responsabilidad que conlleva su actuación para con el público, con respecto a esto nos manifiesta el maestro Alberto Palmero:

¿Entonces qué ocurre?, que cuando suben al escenario hay muchos problemas, hay problemas de actuación, hay problemas de dirección, hay problemas de escenografía...tuve un festival el año pasado, el que iba a subir al escenario estaba vestido como hacía tiempo estaba vestido normalmente, como mismo iba a clases, y fumando, y cuando se subió al escenario se subió así, y cuando se subió dije: *este va a ser un churro*, y cuando subió fue lo que hizo *un churro*...⁵⁴

Dentro del gremio titiritero, mucho se habla de buscar las formas para obtener las herramientas que impulsen la obtención de buenos proyectos, mejor pagados y un fértil mercado en el cual se puedan desarrollar las compañías titiriteras, así como la generación de espacios óptimos para trabajar, pero todo ello apunta claramente hacia la necesidad de un gran proceso que no se visualiza fácil, y dentro del cual se requiere como punto primordial, la profesionalización, tema del cual se tratará en el siguiente apartado.

⁵⁴ Alberto Lázaro Palmero Soto, coordinador de la ELAT *Mireya Cueto* con sede en Santa Ana Chiautempan, Tlax., entrevista personal 10 de julio de 2014.

Tercera llamada, tercera. ¡Comenzamos!

Mensaje Internacional del Maestro Eduardo Di Mauro para el día
Internacional del Títere 2014

El títere deviene si, de la forma primigenia y original del arte: del juego, no del objeto sagrado, como suele sugerirse. Nace con el juego desinteresado, espontáneo y transparente, el cual naturalmente se complejiza adoptando múltiples formas y contenidos.

El títere debido a su naturaleza transgresora, fue temido y perseguido por reyes, emperadores, emires, zares o cualquier otra forma abusiva de poder, pues pareciera que ese personajillo de trapo y madera, amable y picaresco es portador también de un agudo talento para la condena y la crítica, usando el sarcasmo, la ironía y el humor, con ingenio, ritmo y mordacidad.

Tal vez la edad que mayormente se identifica en temperamento con este milenario arte sea la adolescencia, pues claro, los jóvenes son portadores de esa misma energía impregnada de cierta irresponsabilidad apasionada y

señalan directamente con el índice lo que consideran, lo que juzgan, lo que culpan y quizá por eso mismo, sea la juventud el blanco predilecto de las campañas mediáticas universales que banalizan lo esencial y hacen apología de los anti-valores.

Desde hace décadas, nuestro teatro de títeres ha dedicado buena parte de su esfuerzo a los adolescentes, mostrándoles una temática de su interés y estimulándolos a utilizar los muñecos para expresar todo aquello que los afecta y los conmueve. Surgen desde sus voces, temas tabúes como la violencia, las mafias, el alcoholismo, la corrupción, el embarazo precoz, la soledad y muchos otros que ellos abordan con candidez e irreverencia.

Pueden y deben los titiriteros, elevar su mundo creador con la lectura, el estudio, la investigación y la experimentación de formas buscando la belleza y la armonía en su narración escénica, pero no deben olvidar nunca que su relación con el teatro de títeres incluye básicamente el compromiso.

Y al hablar de compromiso, palabra amplia y de diversas acepciones, me refiero a la responsabilidad de entender cuál es nuestro lugar en el mundo y cuál es nuestra posición frente a los múltiples casos de abuso de poder en la sociedad actual, ¿cuáles son los reyes de hoy?, ¿Los emires, los jeques?

Hoy no suelen estar sentados en un ostentoso trono labrado de fina pedrería y laboriosa talla. Hoy suelen estar sentados donde nadie los ve con claridad y poseen medios de comunicación que cada día los santifica o los esconde según quieran. Ese rey de mil cabezas es el neoliberalismo corruptor y salvaje, ese zar son las grandes corporaciones multinacionales, que en aras de ampliar ganancias y poder, no dudan en destruir al planeta, en destruir la vida.

Vayan entonces los titiriteros de los cinco continentes a dar la cara frente a la crueldad, la desigualdad y la justicia, vayan con la variedad infinita de técnicas y estéticas buscando su personalidad expresiva, pero también con

el verbo encendido a denunciar, a mostrar señalando con el dedo admonitorio, como lo hacen los jóvenes, lo que consideran desvirtúa el verdadero desarrollo hacia un mundo más humano, un mundo mejor.

*Eduardo Di Mauro⁵⁵
Teatro TEMPO
Venezuela
2014*

⁵⁵ *A todos los centros Unima del mundo*, mensaje que con motivo del día internacional del títere fue escrito por Eduardo Di Mauro, el cual sirvió como introducción a la Reunión de Consejeros de Unima, misma que se llevó a cabo en Varadero, Cuba, en abril de 2014, <http://www.unimacuba2014.info>, acceso 24 de abril de 2014. Eduardo Di Mauro, argentino que se ha destacado como titiritero, actor, director y escritor de obras para títeres.

Parte 3

Titiriteros en lucha

Las propuestas para llevar a cabo la profesionalización del gremio titiritero se han trabajado desde hace mucho tiempo atrás, existen maestros titiriteros que se han mantenido en la lucha incansable de no dejar morir este complejo arte del títere.

Del norte de México, recordamos la notable labor que realizó el gran titiritero Don Pedro Carreón Zazueta, de Culiacán, Sinaloa; discípulo de grandes maestros como Juan Guerrero, Roberto Lago, Antonio López Mancera, Lola Cueto, Gilberto Ramírez, entre otros, y quien desde 1959 creó el Teatro Guiñol de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se dio a la tarea de recorrer la mayor parte de su Estado y la región, presentándose en parques, calles, teatros, cárceles, hospitales,

escuelas, fábricas y áreas rurales, entre otros, donde hacía llegar la alegría de los títeres, según nos relatan en el libro dedicado a él y que lleva su nombre.⁵⁶

Carreón Zazueta dio la pauta para que no se apagara la luz de esta propuesta plástica, en los últimos años esta labor ha quedado en manos de jóvenes titiriteros interesados en no sólo difundir este arte sino en preservarlo y trascenderlo.

Pedro Carreón Zazueta, foto tomada de www.mazatlaninteractivo.com.mx, 2014.

Roberto Lago, con diseños de Lola Cueto. Foto tomada del libro *El teatro Guiñol de Bellas Artes, Época de oro en México*. INBA/RM/Conaculta, 2010.

También anotamos aquí la importantísima labor que realizó la maestra titiritera Mireya Cueto,⁵⁷ lamentablemente acaecida en abril de 2013, digna heredera de una familia que difundió e innovó el arte de los títeres en México, mujer incansable que dedicó su vida por más de siete décadas a la investigación, producción y dirección del teatro de títeres, incursionó en la televisión y el radio, con la realización de programas sobre la historia de éstos personajillos dramáticos.

⁵⁶ Pedro Carreón, *Artista mexicano*, Ed. Gobierno del Estado de Sinaloa, 1992, pp.18-20.

⁵⁷ Mireya Cueto. <http://www.conaculta.gob.mx>, acceso 26 de junio de 2014.

Aquí algunos datos importantes sobre su labor:

- * Escribió las versiones radiofónicas de *El Quijote* para Radio Educación y *El Periquillo Sarniento* para la Dirección General de Radio y Televisión (RTC), de la Secretaría de Gobernación.
- * 1976 dirigió el proyecto para la formación de grupos de teatro de títeres para campesinos en la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).
- * 1978 obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil *Juan de la Cabada* del INBA y el gobierno de Campeche.
- * 1980 Fue cofundadora del Teatro Tinglado.
- * 1992 estrenó, bajo el formato de teatro de sombras, la obra *San Juan de la Cruz, poeta místico*, presentada también en el Festival Internacional de Títeres de Bilbao en 1994.
- * 2001, la Coordinación de Desarrollo Cultura Infantil del Conaculta, *Alas y Raíces a los Niños*, creó el Festival Nacional de Títeres Mireya Cueto, en su honor.
- * Miembro honorario de la Unión Internacional de Marionetistas y del Patronato del Museo del Títere de Huamantla, Tlaxcala, en 2011 recibió la beca del Sistema Nacional de Creadores de manera vitalicia.
- * 2013 Se crean las bases de la Escuela Latinoamericana en el Arte de los Títeres conocida por sus siglas como ELAT *Mireya Cueto*, también en su honor, pues ella siempre estuvo impulsando al movimiento titiritero a buscar la profesionalización.

Mireya Cueto, escritora, dramaturga y maestra titiritera. Foto tomada del libro *El teatro para niños y jóvenes en México 1810-2010*. INBA/Conaculta, 2011.

Así mismo, inscribimos entre estos incansables defensores del Arte del títere al maestro Carlos Converso, quien formó el Centro de Estudios en el Arte del Títere, espacio en el que se desarrollan las posibilidades expresivas y se promueve el arte del títere en todas sus formas.

El Centro de Estudios en el Arte del Títere se localiza en Xalapa, Veracruz, este lugar en el que se imparten talleres y diplomados, busca consolidar y sistematizar

los conocimientos y experiencias en esta disciplina, así como apoyar la creación dramática para títeres y recopilar materiales fotográficos y audiovisuales.

Dentro del proceso de enseñanza y creación intenta generar las condiciones para realizar espectáculos y presentaciones adecuadas para públicos diversos y contribuir al florecimiento de nuevas propuestas artísticas.⁵⁸

Carlos Converso, integrante del Consejo académico de la ELAT Mireya Cueto. Foto tomada de www.escueladetiteres.com, 2012.

Cabe apuntar que el maestro Converso, desde su puesto de docente en la Facultad de teatro de la Universidad Autónoma de Veracruz, también trabaja por fortalecer esta actividad plástica e imparte cátedra sobre importantes aspectos del Arte del Títere.

A su vez, la maestra Patricia Ostos del grupo de teatro y títeres *Viento al viento*, es una de las fundadoras de la Unima México, actualmente desde su puesto de docente en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, se dedica a inculcar el amor por esta actividad, impartiendo cursos especializados en teatro de títeres. La maestra Ostos cuenta con una trayectoria de 33 años como titiritera y sin duda ello le ha dado el conocimiento suficiente para determinar los puntos álgidos de la problemática que aqueja al arte del títere, por ello ha participado de forma

Patricia Ostos y "Don Jacinto". Foto tomada de www.yucatan.com.mx, 2014.

⁵⁸ Carlos Converso, Centro de estudios en el arte de los títeres. www.escueladetiteres.com, acceso 18 de junio de 2012.

importante en el proyecto de profesionalización de ésta actividad artística y pertenece también al consejo académico de la ELAT *Mireya Cueto*.

En el norte de nuestro país, específicamente en Monterrey, Nuevo León, como ya se había mencionado en líneas anteriores, Elvia Mante y César Tavera del grupo *Baúl Teatro A.C.*, han creado un espacio cultural que funciona como museo y teatro, en el cual se puede acceder a obras de teatro de títeres, así como a la exhibición de más de 200 ejemplares, y a talleres que versan sobre la materia, además de contar también con biblioteca especializada.⁵⁹

Elvia Mante y César Tavera, de Baúl Teatro. Foto tomada del libro *El teatro para niños y jóvenes en México 1810-2010*. INBA/CONACULTA, 2011.

Baúl Teatro trabaja actualmente en coordinación con las escuelas para dar visitas guiadas en sus instalaciones y de alguna manera aclarar esos puntos oscuros que hacen pensar equivocadamente, que el teatro de títeres es sólo para niños y que es un arte menor.

Importantísimo lugar ocupa dentro de la labor titiritera el maestro Alberto Lázaro Palmero Soto, titiritero cubano avecindado en Tlaxcala desde hace varias décadas, quien es ahora coordinador del consejo académico de la ELAT, primera Escuela Latinoamericana del Arte de los Títeres con sede en Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala.

Alberto Palmero es graduado de la Escuela Nacional de Teatro Infantil de la Habana como Actor titiritero, en la Universidad de

Alberto Lázaro Palmero Soto, coordinador de la ELAT *Mireya Cueto* con sede en Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala. Foto: Irani Fernández, 2014.

⁵⁹ Elvia Mante y César Tavera, *Los títeres en el norte de México*, www.baulteatro.com, acceso 03 de julio de 2013.

Sevilla, España, estudió la especialidad de Teatro de Sombras y lleva más de 30 años de experiencia en las artes, es también diseñador de vestuario, escenografía y durante 13 años fue director del club de Marionetas de Cuba de la Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha participado creativamente en varias ocasiones en el Festival Internacional de Títeres *Rosete Aranda* de Tlaxcala, además de ser el fundador y director del grupo Titirisol y el museo itinerante *Castillo de los títeres*, por lo que esa amplia experiencia con los titiriteros le ha llevado a sensibilizarse para proponer ahora en la ELAT, un plan de estudios de acuerdo las necesidades de quienes se dedican a esta actividad artística.

De igual manera y con más de 40 años de trabajar para la infancia de México, María Raquel Guadalupe Bárcena Molina quien es licenciada en Educación

Raquel Guadalupe Bárcena Molina, integrante del Consejo Académico de la ELAT *Mireya Cueto*. Foto: Irani Fernández, 2012.

Preescolar por la Universidad Pedagógica Nacional, ha realizado estudios especializados en Artes Escénicas en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM y ha sido becada por la Dirección General de Relaciones Internacionales de la SEP, para realizar una especialización en Teatro y un estudio sobre la percepción creadora en la educación artística, en el Instituto Lavardén, en Buenos Aires, Argentina.

Fue representante de México en el Primer Encuentro Latinoamericano de la Unima (Unión Internacional de Marionetistas) en Curitiba, Brasil. Ha publicado infinidad de artículos ensayos y dos libros de arte para niños, y también trabajó en 1991 como directora del Museo Nacional del Títere "*Rosete Aranda*", esto entre otros desempeños laborales y profesionales. Sobre ésta etapa nos refiere la maestra Bárcena:

A mí me tocó ver nacer el museo, me tocó la parte de catalogación de la obra que se compró a la familia Rosete Aranda, las figuras autónomas más antiguas, personajes entrañables como “El Vale Coyote”, “La Pascarroncita”, “El pilluelo dinamita”, en fin, los personajes clásicos que pertenecían a la familia y que estaban en manos de la familia, el gobierno compra este patrimonio, entonces hubo que catalogar la obra y trabajar con un equipo interdisciplinario, en el proyecto de la museografía de la catalogación y de la inauguración del Museo. Se contó con un patronato integrado por personalidades de la comunidad, maestros, artesanos, académicos, que conformaron un grupo que creó este patronato, que iba a ser digamos el órgano rector para las tareas iniciales del museo.⁶⁰

Títeres técnica de hilo de Rosete Aranda. Foto: Irani Fernández, 2012.

Dentro de sus 10 años en función como directora del Munati, le dio a este arte del títere una proyección importante, con una tarea educativa y social, misma que serviría de cimentación para un proyecto que actualmente se está materializando en la Escuela Latinoamericana en el Arte de los Títeres.

Títere técnica de hilo de Rosete Aranda. Foto: Irani Fernández, 2012.

...la obra que está ahí preservada había que difundirla, y había que hacer un proyecto educativo muy sólido, que permitiera el impacto en los diferentes niveles educativos y en la comunidad en general, para que a partir de ahí se crearan proyectos de talleres, de cursos, de seminarios, de coloquios, que permitieran el crecimiento profesional de la comunidad titiritera y al mismo tiempo un impacto en la vida cotidiana de la comunidad.

Esta fue la visión primera de esta época fundacional del museo, por supuesto que los festivales internacionales siguieron su curso en ésta década, tuvieron la coordinación desde el propio museo y se hizo un trabajo de relaciones internacionales muy importante, se hizo ahí una primera

⁶⁰ Raquel Bárcena, integrante del Consejo académico de la ELAT Mireya Cueto, 1ª entrevista personal, 17 de julio de 2012.

reunión de centros de documentación del arte de los títeres de todo el mundo, al que vinieron prácticamente los en ese momento más bien documentados y tuvimos también la fortuna o la suerte de recibir a grandes maestros que vinieron a impartir talleres durante el periodo de los festivales en esa época.

Tuvimos por ejemplo al maestro Roman Pasca, que vino de Nueva York; tuvimos al maestro Alcides Moreno, que en paz descance, de España; tuvimos a Javier Villafañe, el gran poeta Argentino y desde luego una pléyade de maestros de nuestro país que vinieron algunos a recibir el premio "Rosete Aranda", que se instaura en esa misma fecha, creo que fue una época importante que se fundaron las bases para un proyecto de largo alcance que hoy vemos que va creciendo con miras a la formación de la Escuela Latinoamericana en el Arte de los Títeres...⁶¹

Soldados, títeres técnica de hilos de Rosete Aranda. Foto: Irani Fernández, 2012.

Títeres técnica de hilo de Rosete Aranda, primeras generaciones. Foto: Irani Fernández, 2012.

Hoy en día, la maestra Bárcena continúa colaborando con la Escuela Latinoamericana en el Arte de los Títeres Mireya Cueto, ya que su experiencia dentro del gremio titiritero mexicano y sobre todo después de trabajar muy de cerca con las instituciones de cultura y educativas de nuestro país, sabe perfectamente cuáles son las necesidades y prioridades a las que se requiere dar esencial atención.

⁶¹ Raquel Bárcena, integrante del Consejo académico de la ELAT Mireya Cueto, 1ª entrevista personal, 17 de julio de 2012.

Profesionalización del gremio titiritero.

Escuela Latinoamericana en el Arte de los Títeres Mireya Cueto.

Se podría especular que con este tan acentuado requerimiento de profesionalización en el arte del títere, al surgir un proyecto tendiente a solventarlo se le darían las facilidades para lograrlo rápidamente, lamentablemente no es el caso, sucede que la idea de formar esta escuela viene de muchos años atrás, surge de las mentes de Mireya Cueto y Raquel Bárcena, que obviamente al trabajar en el ámbito y sufrir en carne propia de las dificultades por las que el gremio titiritero ha pasado a través de diferentes épocas se dieron cuenta de la apremiante implementación de una escuela que brindara los fundamentos necesarios para una superación profesional.

Por su parte el maestro Alberto Palmero al llegar a México, también traía consigo la misma idea, de tal forma que unieron sus iniciativas en un proyecto que se ambiciona sea para toda Latinoamérica, dicha empresa estuvo dormida por algún tiempo, ya que no se daban las condiciones óptimas para su instauración, mismas que hasta hace poco finalmente dieron resultado aprobatorio, al respecto el maestro Alberto Palmero nos dice:

Taller de modelado de títeres en la Escuela Latinoamericana en el arte de los títeres *Mireya Cueto*. Foto tomada de www.facebook.com.mx, 2014

...tanto Raquel como Mireya y yo estuvimos luchando para que esta escuela se creara, después vino un momento de silencio, pero yo me mantuve aquí, Raquel ya no estaba acá, ya Raquel dirigía el MUNATI y luego se regresó a México, y yo me mantuve siempre con lo de la escuela, llega ésta administración y da todas las oportunidades para que se hagan proyectos, entonces yo propongo el proyecto de formar la Escuela Latinoamericana del Arte de los Títeres *Mireya Cueto*, inmediatamente el proyecto

es aprobado y como es aprobado inmediatamente armo un equipo y viene Raquel Bárcena, Carlos Converso, Patricia Ostos, viene Jaques Trudeau, que es el director general de la UNIMA, y yo, y conformamos todo lo que es la escuela...⁶²

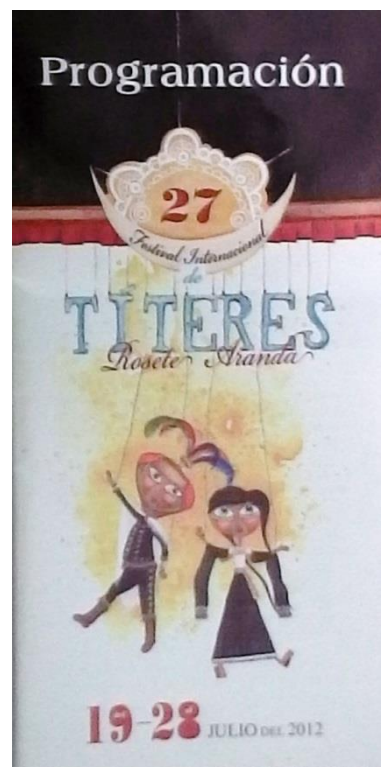
Actualmente quienes conforman el directorio de la ELAT *Mireya Cueto* son: como director Wilebaldo Herrera por parte del Instituto Tlaxcalteca de Cultura, como Coordinador de la ELAT, el maestro Alberto Lázaro Palmero Soto, y en el Consejo Académico los maestros: Carlos Converso, Patricia Ostos, Raquel Guadalupe Bárcena Molina, Abigail Tizapan Sánchez,

Díptico del III Coloquio Internacional de Teatro, títeres, arte e interdisciplina: Modelos de formación Contemporáneos, 2012.

Corina López Pelcastre y Lourdes Juárez Pérez, grupo interdisciplinario que sustenta la creación de este nuevo proyecto dirigido a formar titiriteros en una carrera formal, de

nivel licenciatura, así como también por medio de diplomados con valor curricular en la Escuela Latinoamericana en el Arte de los Títeres, conocida por sus siglas como ELAT, y como se anotó anteriormente, en el año 2013 fue inaugurada con el nombre de la entrañable maestra titiritera Mireya Cueto.

Programa del 27 Festival Internacional de títeres Rosete Aranda 2012.

⁶² Alberto Lázaro Palmero Soto, Coordinador de la ELAT *Mireya Cueto* con sede en Santa Ana Chiautempan, Tlax., entrevista personal 10 de julio de 2014.

Cabe decir, que dentro del marco del XXVII Festival Internacional de Títeres de Tlaxcala en el año 2012, se llevó a cabo el 3er. Coloquio Internacional de teatro de títeres, arte e interdisciplina: Modelos de formación contemporánea, el cual contó con la participación de representantes de escuelas formadoras de profesionales en el arte del títere de diversos países, en dicho evento se dieron las bases fundacionales para la creación del modelo curricular de esta carrera. Sobre esta reunión nos comentó en su momento la maestra Bárcena:

Este equipo interdisciplinario está revisando modelos curriculares de escuelas formadoras de profesionales del arte de los títeres en el mundo, este mismo coloquio que se está llevando a cabo en el marco del XXVII Festival Internacional de Títeres de Tlaxcala tuvo como objetivo una mirada a los distintos modelos de formación en el mundo, especialmente en América Latina, para tener un panorama que nos permita diseñar con base en algunos referentes pero al mismo tiempo creando un modelo propio que responda a las necesidades de los titiriteros de nuestro país y a la realidad de nuestros jóvenes que aspiran a ingresar a esta escuela de nivel superior...⁶³

III Coloquio Internacional de Teatro de Títeres, Arte e Interdisciplina: Modelos de formación contemporánea. Tlaxcala. De izquierda a derecha: Carlos Converso, Raquel Bárcena, Guadalupe Alemán, Nadia González y Patricia Ostos. Foto: Irani Fernández, 2012.

De tal forma, durante este mismo año 2012 se tomaron acciones tendientes a conocer de manera más sustancial los requerimientos para decidir por un diseño curricular en favor de la profesionalización del gremio titiritero. Relataba entonces la maestra Bárcena:

⁶³ Raquel Bárcena, integrante del Consejo académico de la ELAT *Mireya Cueto*, 1ª. entrevista personal, 17 de julio de 2012.

Diseñamos un primer diplomado, que fue un poco también tener un elemento de diagnóstico, funcionó muy bien, hubo una convocatoria a la que respondieron jóvenes de diferentes estados de la república, que se congregaron en la ciudad de Huamantla durante más de un mes para hacer un curso intensivo de un diplomado, ahora están haciendo un trabajo a distancia para la evaluación final de su formación.

Este diplomado nos ha permitido como un “termómetro”, tener muy claras las necesidades y las realidades en las que se mueven nuestros jóvenes y la realidad del contexto en la que se inscribe este proyecto de la Escuela, y para poder hacer el diseño curricular de una manera muy actual, muy moderna, de avanzada, pero al mismo tiempo sin perder la identidad de nuestra región, la identidad latinoamericana, las necesidades, nuestra expresión de la cultura y con el reconocimiento de nuestra historia en esta disciplina, ésa es la tarea en la que estamos en este momento.⁶⁴

En dicho Coloquio se habló sobre la formación profesional de los titiriteros en cada uno de los países de los especialistas que participaron con sus ponencias como: Jacques Trudeau de Francia, Helène Ducharme de Canadá, Sergio Rower de Argentina y Rubén Darío Salazar de Cuba.

Rubén Darío Salazar, su Teatro de las Estaciones con la obra presentó su obra La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón. Foto: Irani Fernández, 2012.

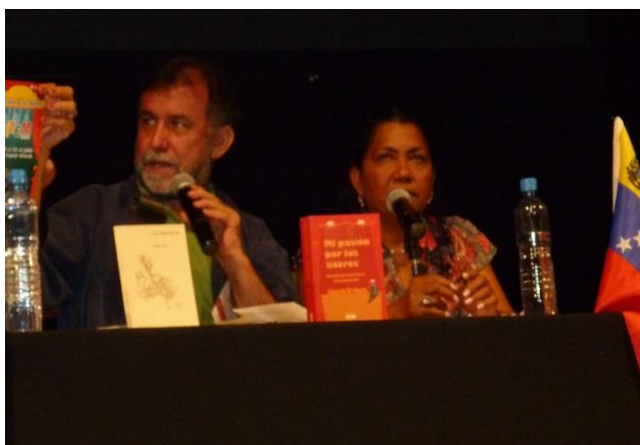
Asimismo se instó a tomar muy en cuenta todas y cada una de las ponencias, para sentar referentes precisos y adecuados para la creación de la Escuela Latinoamericana en el Arte de los Títeres *Mireya Cueto*.

⁶⁴ Ibid.

Dos opciones para un resultado

Desde su creación en el 2013 y hasta la fecha, en la ELAT *Mireya Cueto* se han dado a la tarea de trabajar sobre un programa de estudios aún basados en diplomados y talleres, aquí surge la pregunta forzosa sobre el destino final de la tan citada licenciatura en el arte de los títeres, y no es que ya se haya desistido de ella, la situación es que como todo proceso de desarrollo se tienen que tomar en cuenta los errores y aciertos, en éste caso para fortalecer el esquema de estudio, como lo menciona la maestra Bárcena líneas arriba, pero también visualizar muy bien la situación en la que se encuentran los titiriteros, esto nos lo explica el maestro Alberto Palmero:

...estamos trabajando para que sea en base a diplomados, porque ¿qué pasa?, es que ya hay titiriteros, quieras o no ya hay titiriteros que ya mueven sus títeres, y entonces es un lugar no para que la escuela diga que somos los mejores, al contrario, para que los mejores de todo el mundo vengan a la escuela a darles clases a todos para aprender, para saber cuáles son las nuevas ideas, cuáles son los nuevos principios, los nuevos intercambios, las nuevas formas de construir, las nuevas formas de la dramaturgia...¿el plan cuál es?, que lo que ya está se pueda perfeccionar cada día más, que aprendan más y que sean herramientas importantes para su trabajo, hay escuelas en el mundo que estamos haciendo intercambio con ellas, está Argentina, está Cuba, Canadá, inclusive está Indonesia también, a las que vamos a mandar a estudiar allá, queremos mandar al titiritero que se destaque en la escuela, pero nadie que no venga a la escuela, o que se haga la estrella...⁶⁵

Alejandro Jara e Yraima Vázquez, titiriteros venezolanos, participantes en el III Coloquio Internacional de teatro, títeres, arte e interdisciplina, Tlaxcala. Foto: Irani Fernández, 2012.

⁶⁵ Alberto Lázaro Palmero Soto, coordinador de la ELAT *Mireya Cueto* con sede en Santa Ana Chiautempan, Tlax., entrevista personal 10 de julio de 2014.

Entre las materias que se imparten en los diplomados según nos refiere el maestro Palmero se encuentran: actuación, riso terapia, construcción de títeres, diseños, vestuario, expresión corporal, danza, dramaturgia, dirección escénica y música, con proyecto para ampliar la currícula más adelante, cuando se instaure la licenciatura.

El programa académico está coordinado con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y con la Secretaría de Educación Pública del Estado para su validez oficial, de tal suerte se prevé que la ELAT trabajará más adelante con dos modelos de enseñanza:

- Diplomados con valor curricular.- dirigidos a personas que ya tienen ciertos conocimientos sobre el teatro de títeres y que se dedican a trabajar en esa línea, pero que se quieren especializar en una materia específica.
- Licenciatura en el Arte de los títeres.- dirigido a personas que no tienen ningún conocimiento sobre el teatro de títeres y quieren iniciar una carrera a nivel licenciatura.

En lo que resta de este año 2014 se prevé trabajar sólo con talleres, los cuales serán impartidos con duración de pocos días pero también con resultados rápidos, en los que se denote que hay un cambio inmediato, al respecto expresó el maestro Alberto Palmero:

Taller de títeres. Foto: Irani Fernández, 2012.

Ahora, principalmente este año, vamos a dar talleres, ¿qué nos permiten los talleres?, acuérdate que la escuela está aquí en Tlaxcala, entonces, es muy difícil que puedan estar aquí 15 días, un mes, en un diplomado, que eso es lo que dura, entonces propusimos los talleres, en los talleres están una semana a tiempo corrido desde la mañana hasta la tarde y nos es más fácil, nos es más económico, podemos traer profesores de cualquier parte del mundo, ¿qué ocurre?, el aprendizaje es más rápido, puedes estar una semana, pero un mes no te la acabas, y bueno, los titiriteros tienen que comer, tienes que pensar en eso, buscamos que ahora sean diez días nada más y vámonos, e invítanos a donde vayas o mándanos un CD con el montaje que hiciste y no te vamos a criticar sólo vamos a ver: cuáles son los resultados.⁶⁶

Lo anterior nos remite al cuestionamiento de si realmente el gremio titiritero se ve favorecido con estas acciones tendientes a profesionalizarse, a esto nos contesta Ivonne Rivas, integrante del grupo *Títeres Garabatosos* y alumna de la ELAT:

Mira, el problema con nuestra carrera es que no hay una escuela como tal, que nos enseñe a cómo desarrollar nuestro trabajo, entonces todo lo vamos aprendiendo sobre la marcha, entonces ahora que surge la escuela y que empiezan a dar diplomados, me pareció muy interesante y muy constructivo para mí el poder tomar este diplomado, porque llena muchos huecos.

Tuvimos clases de dramaturgia enfocadas directamente a títeres, de iluminación, de actuación, de dirección, entonces de repente uno hace su historia o adapta su historia,

Ivonne Rivas, integrante del grupo *Títeres Garabatosos*. Alumna de la ELAT *Mireya Cueto*. Foto: Irani Fernández, 2013.

pero no sabes cómo hacerlo, entonces acá te dan todas las herramientas para hacer una historia redonda, porque puedes hacer una historia, hacer un espectáculo, que a lo mejor los títeres son hermosos, pero la historia no funciona, porque está mal escrita, o está la historia muy bien escrita, pero los títeres están horribles, entonces no te cuadra una cosa con la otra, tiene que haber como un todo, una comunión entre la plástica, la historia,

⁶⁶ *Ibid.*

la manipulación, y que todo esté redondeado para que pueda funcionar, ésta escuela nos da todas estas herramientas...⁶⁷

Como se anotaba al inicio de este trabajo ¿realmente los diplomados son la solución al problema?, definitivamente no, pero se sabe que son un punto fundamental dentro de un proceso de adecuación, que sustancialmente va a mejorar conforme pase el tiempo, hasta llegar finalmente a constituir una carrera a nivel licenciatura.

Todo ello ha sido benéfico en el sentido de que ha dado la pauta para saber bien a bien que funciona y que no, al respecto nos refiere Ivonne Rivas:

Eso sí, fue lo que comentamos del diplomado, que sí nos gustaría que en el diplomado fueran mucho más extensas las clases, entonces empezamos a hablar de una profesionalización, una escuela para profesionalizarnos, de tener un curso completo de dirección de principio a fin, o de dramaturgia, porque pues te dan así como la base, como la embarrada y pues, ahora resuelve, pero sí me sirvió de mucho, yo traía un espectáculo pensado desde hace dos años y estaba ahí en proyecto, entonces ahora que surge lo del diplomado, que tengo que entregar un trabajo final, pues agarré una de las escenitas del proyecto que traigo, para agarrar lo de dramaturgia, la de iluminación, la dirección y es lo que voy a presentar al final, que va a ser sólo una escena, pero que es un proyecto que está pensado completo ¿no?, y que me abrió así como que el panorama de hacia dónde me debo de dirigir, cómo lo debo de hacer.⁶⁸

Visto de esa manera, los cursos también sirven como indicadores para obtener importantes datos que se deben tomar en cuenta para adecuar la currícula de la carrera, entre éstos está la matrícula: quiénes conforman los grupos de estudiantes interesados, sus edades, si son jóvenes sin conocimientos previos que simplemente les parece divertida la carrera de titiritero, o amateurs que ya trabajan como titiriteros y que viven de eso, pero quieren sacarle el mejor partido. El rango correspondiente a las nacionalidades es muy importante, entre otros datos, porque hay que aclarar que éste proyecto se prevé para dar cabida a

⁶⁷ Ivonne Rivas, integrante del grupo *Títeres Garabatosos*, alumna de la ELAT *Mireya Cueto*, entrevista personal 13 de diciembre de 2013.

⁶⁸ *Ibid.*

estudiantes no sólo de México, sino también de toda Latinoamérica, como refiere la maestra Bárcena:

...creo que en la región latinoamericana México es pionero, es pionero por su historia, por sus raíces, entonces creo que le toca a México seguir siendo pionero ahora en esta primer escuela y recibir a chicos titiriteros aspirantes que vengan de Guatemala, de Nicaragua, de Costa Rica, que vengan a estudiar, a ofrecer lo que ellos tienen como riqueza cultural y que intercambien con otros jóvenes y hacer no sólo corredores de la muerte de aquí hacia Estados Unidos, sino corredores de la vida ¿no?, que vengan aquí los jóvenes a estudiar también, que los jóvenes nuestros los reciban como hermanos para poder caminar juntos a un mundo mejor, entonces por eso pensamos que hacer una escuela latinoamericana abre unas posibilidades inmensas, que sea de toda la región y tal vez la primera licenciatura, la primera generación sea de pocos chicos, pero ¿por qué no más adelante tener otro campus?

Tener otro campus por ejemplo aquí en la ciudad de México o en el sureste, en alguna región del sureste y que las plantillas de maestros se muevan, y que vengan maestros de otros países y que todos podamos hacer una red para caminar hacia la profesionalización de este arte milenario, importante, accesible, que siempre ha ofrecido al espectador algo bueno...⁶⁹

Raquel Guadalupe Bárcena Molina en el 3er. Coloquio Internacional de Teatro de Títeres, Arte e Interdisciplina: Modelos de Formación Contemporánea, en Tlaxcala, Tlax., Foto: Irani Fernández 2012.

Con respecto a esto, es interesante saber ¿qué es lo que les va a otorgar a todas aquéllas personas interesadas estudiar el arte del títere? A ello nos contesta la titiritera Ivonne Rivas:

⁶⁹ Raquel Bárcena, integrante del Consejo académico de la ELAT *Mireya Cueto*, 3ª. entrevista personal, 5 de diciembre de 2013.

...creo que servirá también como para valorar, darle un valor a nuestro trabajo, no es fácil es muy complicado. Esto va de la mano también con hacer cada vez espectáculos de mayor calidad y comprometerte, el hecho de decir voy a tomar una licenciatura en el Arte de los títeres, es un compromiso que ya estás adquiriendo para hacer tu trabajo bien, como cualquier carrera, y también corresponde a una mejor retribución económica claro, porque también de repente te

Títeres de mesa del grupo Títeres Garabatosos. Foto: Irani Fernández, 2013.

quieren pagar menos porque son títeres y dices, ¡no!, es un trabajo más artesanal, porque tú lo haces, no vas a una fábrica y le dices: quiero diez títeres como éste, pues no, tú haces uno por uno, y eso es muy gratificante, hacer uno sólo, pero sería mejor hacerlo bien ¿no?⁷⁰

Lo anterior manifiesta la realidad del día a día en la vida de un titiritero, el desconocimiento sobre la complejidad que tiene el producir teatro de títeres, por esto y muchas cosas más se requiere sensibilizar al público, exponer la gran cantidad de variables que contiene esta actividad, para que se le dé el valor debido y no se siga asumiendo errónea y oscuramente que los títeres son sólo un arte menor.

⁷⁰ Ibid.

Conclusión

Buscando en el lugar más recóndito de nuestro origen como mexicanos, observando los restos de nuestra cultura prehispánica truncada por el dominio de una raza extranjera que en algún momento quiso demoler cualquier indicio artístico, ahí encontramos la esencia gloriosa que nuestra sangre privilegiada conserva, el espíritu de lucha, cualidad que permanece inquebrantable en el alma de los titiriteros de nuestra nación.

El arte del títere en México es sin duda una amalgama repleta de colorido, virtuosismo, alegría y tradiciones hermosas, legado exquisito que sólo una sociedad como la nuestra puede exhibir con orgullo a todo el mundo y que a pesar de contar con múltiples problemas no se ha dejado vencer.

En esta dura tarea de mantener a flote el gran barco del titerismo mexicano se cuenta con hombres y mujeres creativos, valientes, entusiastas, que apuestan a crear un mejor futuro, no sólo para preservar el importante legado que se tiene, sino también para trascenderlo a las siguientes generaciones, pero con conocimiento de causa, para ello trabajan incansablemente en las nuevas propuestas educativas tendientes a profesionalizar al gremio.

De ello se derivan infinidad de acciones destinadas a movilizar el engranaje del teatro de títeres, vilipendiado por unos y enaltecido por otros, es una actividad artística que en su camino a la profesionalización está forjando un futuro brillante, en el cual ya se proporciona al público mejores obras teatrales, con entretenidos y renovados contenidos, trabajos y grupos que han surgido de esta reciente propuesta educativa que es la ELAT *Mireya Cueto*, donde han accedido a materias modernas y originales.

Así como alguna vez el hombre vivió un momento trascendental, en el que descubrió a través del movimiento de su sombra la capacidad para manifestarse, de igual forma, ahora el gremio titiritero devela todos aquellos conocimientos que lo han favorecido y se afana en incluirlos a su trabajo, lo que en antaño funcionó a la compañía de los Hermanos Rosete Aranda, la especialización de todos y cada uno de sus integrantes, es lo que ahora se está retomando.

Por lo tanto se avizora un panorama benévolo para el gremio, la consecución de más y mejores espacios específicos para obras de títeres, sistema de publicidad avocada a la obtención de un mercado prolífico, oferta de cursos, talleres y diplomados impartidos por profesionales titiriteros nacionales y del extranjero, todo ello le proveerá al gremio de oportunidades inimaginables de creación de espectáculos de óptima calidad, mismas que serán nuevas y revolucionarias propuestas culturales y educativas, esto obviamente implicará su acceso a programas de becas, apoyos ante instituciones de cultura y a la consecución de mejores recursos económicos.

Un punto importante a destacar es que quienes conforman este gremio titiritero están tomando el compromiso de forma seria y colaboran en mejorar día a día las propuestas para profesionalizarse, afanándose también en una óptima organización que les aporta un fortalecimiento como agrupación y que repercute en más y mejores oportunidades de trabajo para todos y cada uno de los interesados.

Efectivamente, el apostar a la profesionalización realmente es el camino más viable para hacer funcionar este gran mecanismo, esta manifestación artística que

es tan hermosamente compleja y repleta de matices, diversidad que conlleva a exigir la excelencia en todos y cada uno de los elementos que lo conforman para que ése círculo que se antoja vicioso, definitivamente culmine en el virtuosismo.

Se percibe benévolo el trabajo tendiente a generar profesionistas avocados a la innovación de éste compleja actividad artística, puesto que se está formando un modelo propio que responde a las necesidades no sólo de los titiriteros de nuestro país, sino también de toda Latinoamérica, la cual provee diversas culturas que enriquecen dicha actividad. Asimismo las nuevas generaciones podrán recibir el legado excepcional de una de las tradiciones más antiguas del mundo.

Dentro de este proceso de profesionalización se tiene contemplado uno de los aspectos más importantes para que el Arte del títere se preserve y es el crear conciencia en el gremio respecto no sólo a la manufactura de los muñecos, sino también a las medidas de conservación y restauración, que obviamente no los hará unos expertos en la materia, pero sí les dará la pauta para mejorar y alargar las condiciones de vida de sus personajes.

De tal forma, que si los actores de esta gran obra llamada Arte del títere en México se encuentran en el camino correcto hacia un desarrollo sustentable, no podemos más que afirmar, que nuestro legado cultural como mexicanos conseguirá trascender, y estará a salvo como un patrimonio cultural de la humanidad.

Fuentes de consulta

Bibliografía

Angoloti, Carlos, *Cómics, títeres y teatro de sombras*, Madrid, Ed. De la Torre, 1990.

Barreiro, Juan José, *Títeres mexicanos: memoria y retrato de autómatas, fantoches y otros artistas ambulantes*. México, Roche-Syntex, 1997.

Beloff, Angelina, *Muñecos animados, historia, técnica y función educativa del teatro de muñecos en México y en el mundo*, México, Ed. SEP, 1945.

Bernardo, Mane, *Títeres*, Buenos Aires, Argentina, Ed. Latina, 1972.

Brun, Josefina, *El teatro para niños y jóvenes en México 1810-2010*, México, INBA/Conaculta, 2011.

Calzada, Jesús, *La compañía de títeres de Rosete Aranda*, México, Conaculta, 1987.

Converso, Carlos, *Entrenamiento del Titiritero*, México, Escenología, A.C., 2000.

Cossío, Oscar, *El Alma Colectiva del Bunraku*, México, UNAM, 1991.

Cueto, Mireya, *El teatro guiñol*, México, 2ª. Ed. UNAM, 1969.

Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México, México, Editorial Porrúa Hermanos, 1971.

- El teatro guiñol de Bellas Artes época de oro*, México, INBA/ Ed. RM., 2010.
- Escalada Salvo, Rosita, *Taller de Títeres*, Argentina, Ed. Aique, 1993.
- Escalante, Beatriz, *Curso de redacción para escritores y periodistas (teoría y ejercicios)*, México, Porrúa, 7ª. Ed., 2003.
- Espíndola, Lucio, *Marionetas de la Esquina- Tras Bambalinas*, México, Ed. Cal y Arena, 2004.
- Garabana, Antonio Francisco, *El juguete en México durante el siglo XIX*, México, Ed. Artes de México, 1969.
- Hernández, Francisco Javier, *¿Hubo juguetes en la época prehispánica?*, México, Ed. Artes de México, 1969.
- Iglesias Cabrera, Sonia y Murray Prisant, Guillermo, *Piel de papel, manos de palo. Historia de los títeres en México*, México, Ed. Espasa- Calpe Mexicana, 1995.
- Jurado Rojas, Yolanda, *El teatro de Títeres durante el Porfiriato*. Puebla, México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Dirección General de Fomento Editorial, 2004.
- Kleist, Heinrick Von, *Sobre el teatro de marionetas y los otros ensayos de arte y filosofía*, Madrid, España, Ed. Hiperión, 1988.
- Krickeberg, Walter, *Las antiguas culturas mexicanas*, México, FCE, 1985.
- Lago, Roberto, *Títeres populares mexicanos*, México, La hoja del titiritero Independiente, junio-julio 1990.
- Lago, Roberto, *Teatro Guiñol Mexicano*, México, Edición del autor, 1980.
- León-Portilla, Miguel, *Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares*, México, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1983.
- Pedro Carreón, Artista mexicano*, Ed. Gobierno del Estado de Sinaloa, 1992.
- Rosete Aranda, Francisco, *La compañía de títeres de los Hermanos Rosete Aranda*, Tlaxcala, México, Talleres Gráficos de Tlaxcala, 1983.
- Tillería Pérez, Daniel, *Títeres y máscaras en la educación*, Argentina, Ed. Homo Sapiens, 2003.

Sahagún, Fray Bernardino, *Historia general de las cosas de la Nueva España*. Libro I, México, Ed. Robredo, 1938.

Varey, J.E, *Historia de los títeres en España desde sus orígenes hasta mediados del siglo XVIII*. Madrid, Revista de occidente, 1980.

Vivaldi, Gonzalo Martín, *Curso de redacción*, México, Ed. Paraninfo, 1996.

Cibergrafía

Adiós Carlota, www.elfinanciero.com.mx, acceso 30 de septiembre de 2014.

Animatronic, <http://feel-insane-everyday.blog.spot>, acceso 30 de septiembre de 2014.

Bunraku, <http://photo.sankei.jp.msn.com>, acceso 30 de septiembre de 2014.

Carlos Converso, www.escueladetiteres.com.2012, acceso 18 de junio de 2012.

Carpa de teatro de títeres, <http://mexicodemis-recuerdo.mexico-foro.com>, acceso 30 de septiembre de 2014.

Di Mauro, Daniel, Biografía de Eduardo Di Mauro, www.unimacuba2014.info, acceso 24 de abril de 2014.

Di Mauro, Eduardo, *Mensaje Internacional del Maestro Eduardo Di Mauro para el Día Mundial del Títere 2014*, www.unimacuba2014.info, acceso 24 de abril de 2014.

Durán, Cecilia, “*La compañía francesa Royal de Luxe, presenta a partir del martes su espectáculo de marionetas gigantes por el Centro Histórico*”, Sección Cultura, Guadalajara, Jalisco, 22 de noviembre de 2010, <http://archivo.lajornadajalisco.co.mx>, acceso 13 de junio de 2012.

Encuesta Nacional de Cultura y Hábitos 2010. www.conaculta.gob.mx, acceso 14 de junio de 2012.

El castillo de los títeres. Alberto Lázaro Palmero Soto, www.facebook.com, acceso 30 de septiembre de 2014.

El espantapájaros, www.tiemponaranja.org, acceso 30 de septiembre de 2014.

García, José Luis, Carlos Converso: Los títeres son un tema serio, México, 12 de mayo de 2004, www.titerenet.com, acceso 18 de junio de 2012.

González, Carmen, “Cumple el MUNATI 17 años de vida”, El Sol de Tlaxcala, Sección Comunidad y Cultura local Tlaxcala, 9 de agosto de 2010. <http://www.oem.com.mx/esto/notas/n806212.htm>, acceso 14 de junio de 2012.

Los títeres en el norte de México, www.baulteatro.com, acceso 03 de julio de 2012.

Murray Prisant, Guillermo, Títere patrimonial, noreplay@blogger.com, acceso 18 de junio de 2012.

Marionetas de la esquina, www.marionetas.com.mx, acceso 4 de junio de 2012. Pequeña gigante de la Empresa Royal de Luxe. Foto tomada de es.wikipedia.org, acceso 27 de septiembre de 2014.

Pedro Carreón Zazueta, www.mazatlaninteractivo.com.mx, acceso 4 de junio de 2012.

Responsabilidad de titiriteros apoyar preservación del MUNATI: Emmanuel, 11 de julio de 2011, <http://e-tlaxcala.mx/index>, acceso 14 de junio de 2012.

Títere bocón con partes vivas, www.murcia.com, acceso 30 de septiembre de 2014.

Teatro Lambe Lambe, www.radioviva.com, acceso 30 de septiembre de 2014.

Teokikixtli, foto tomada de www.titeresante.es, acceso 27 de octubre de 2014.

UNIMA, www.google.com.mx, acceso 30 de septiembre de 2014.

Hemerografía

Cartelera Teatromex, *El Universal*, sección Espectáculos, México, D.F., julio-diciembre de 2013.

“Compañía Rosete Aranda”, *El Universal*, 11 de octubre de 1891, p.13.

“La compañía de títeres”, *El Monitor Republicano*, 20 de octubre de 1891, p. 14.

“Los hermanos Rosete Aranda”, *El Nacional*, 8 de octubre de 1891, pp.10-11.

“Los hermanos Rosete Aranda”, *El Partido Liberal*, 8 y 20 de octubre de 1891, p.11.

“Los títeres de Rosete Aranda”, *El Partido Liberal*, 20 de octubre de 1891, p.15.

“Los autómatas”, *Diario del Hogar*, 23 de octubre de 1891, p.15.

“Los autómatas en Arbeu”, *El Partido Liberal* 24 de octubre de 1891, p.15.

“Los autómatas de los Hnos. Rosete Aranda, ¡Los verdaderos!”, “La envidia”, “Por el teatro Cortázar”, *El Patriota*, 1 de enero de 1907, pp. 25-28.

“Los títeres Rosete Aranda”, *La Libertad*, 1 de enero de 1907, pp.28-29.

“Teatro Ocampo”, *El Centinela*, 13 de enero de 1907, p.30.

“Teatro Ocampo”, *El Progresista*, 27 de enero de 1907, p.31.

“Títeres”, *El Correo Español*, 10 y 11 de octubre de 1891, pp.11-12.

Fuentes vivas

Alberto Lázaro Palmero Soto, maestro titiritero, diseñador de vestuario y títeres, director y fundador de la empresa *Castillo de los títeres*, así como actual coordinador general de la Escuela Latinoamericana del Arte de los títeres *Mireya Cueto*, entrevista personal 10 de julio de 2014.

Alejandra Zea, coordinadora nacional de desarrollo de cultura infantil de *Alas y Raíces* de Conaculta, entrevista personal 25 de febrero de 2014.

Armando Rosete Rivera, director del Museo Nacional del Títere ubicado en Huamantla, Tlaxcala, y nieto de Don Leandro Rosete fundador de la *Empresa Nacional Mexicana de Autómatas Hermanos Rosete Aranda*, entrevista personal 19 de julio de 2012.

Carlos Converso, actor, director de escena y maestro titiritero, director del Centro de Estudios en el Arte de los títeres, ubicado en Xalapa, Veracruz, e integrante del Consejo académico de la Escuela Latinoamericana en el Arte de los Títeres *Mireya Cueto*, entrevistas personales del 17 de julio de 2012 y 8 de julio de 2013.

Fernando Montero, maestro titiritero, y restaurador de arte del Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH, entrevista personal del 3 de diciembre de 2013.

Germán Espíritu, maestro titiritero, diseñador de títeres, director y fundador del grupo Títeres Garabatosos, y coordinador Nacional de la Unión Internacional de la Marioneta, México, entrevista personal del 10 de diciembre de 2013.

Ivonne Rivas, titiritera, diseñadora de personajes, integrante del grupo *Títeres Garabatosos* y alumna de la Escuela latinoamericana en el Arte de los Títeres *Mireya Cueto*, entrevista personal del 10 de diciembre de 2013.

Juan Carlos Nuño, maestro titiritero, diseñador de títeres, director y fundador del Museo Historia del títere y de Producciones Tristán y Cía., entrevista personal del 2 de agosto de 2013.

María Raquel Guadalupe Bárcena Molina, escritora, maestra titiritera, ex directora del Museo Nacional del Títere de Tlaxcala, actual integrante del Consejo Académico de la Escuela Latinoamericana en el Arte de los Títeres *Mireya Cueto*, entrevistas personales del 17 de julio de 2012 y 29 de julio de 2013.

Rubén Gallardo, diseñador de títeres y maestro titiritero, profesor de actividades plásticas para niños con capacidades diferentes en Asociación Mexicana Pro Niño Retardado, A.C., entrevista personal del 9 de mayo de 2013.