

Títeres, el camino del objeto

Ramiro Velazco Correa
ramivelazco@uan.edu.co
Universidad Antonio Nariño

Resumen

En esta ponencia que he denominado “Títeres, el camino del objeto” quisiera abordar algunos aspectos fundamentales del arte de los títeres: Cuerpo, objeto y dramaturgia, los cuales exigen del actor algunas disposiciones especiales a la hora de interpretar o transcurrir por el teatro de títeres y objetos para dar vida a un espectáculo, y finalmente pensar en algunas proyecciones de investigación y campos de trabajo en los títeres y sus múltiples posibilidades. Reflexiones inspiradas en el trabajo realizado por El Taller de los Cacharros y la Electiva de títeres y objetos realizada en la Licenciatura en Artes Escénicas de la UAN durante los años 2019 y 2020.

Palabras clave:

Títere, objeto, cuerpo, escena.

Abstract

This paper is about some fundamental aspects of the art of puppetry: Body, object, and dramaturgy, which require some special dispositions from the actor when interpreting or passing through the theater of puppets and objects to give life to a show, and finally think about some projections of research and fields of work on puppets and their many possibilities. Reflections inspired by the work carried out by El Taller de Los Cacharros and the Elective of puppets and objects carried out in the Bachelor of Performing Arts of the UAN during the years 2019 and 2020.

Keywords:

Puppet, object, body, scene.

Un cuerpo en comunicación

En principio, el reto fundamental del interprete es prestar su cuerpo y sus emociones al títere y al objeto que tiene en sus manos; la emoción se coloca fuera del cuerpo para que el títere cobre vida buscando en el cuerpo una cierta neutralidad que no le robe protagonismo a la acción del títere; es una actuación fuera del cuerpo, llevada al movimiento del objeto, pero que, a la vez, obliga a una disposición especial interna para poder transmitir el movimiento, el ánimo al títere.

Es decir, cuando ponemos nuestro cuerpo en función del objeto tendríamos una doble vía de comunicación: un cuerpo neutro que se dispone a dar vida al objeto y se desplaza por el espacio soportando los retos que cada una de las técnicas requiere y sobre todo para hacerse invisible y por otro, el contacto del objeto para darle vida y movimiento. Entonces cuerpo y objeto se convierte en uno solo, en una sola masa en movimiento en una sincronía infinita en una posibilidad de trascurrir. El cuerpo no imita la vida, el cuerpo da la vida al títere, al objeto.

Pero, si en el ejercicio de animación se requiere de la participación de más de un

titiritero, ahora esa sincronía está en función de escuchar a los otros, de crear una armonía en la que el grupo de titiriteros se convierten en un solo cuerpo, en un solo movimiento en función nuevamente del objeto. Cuerpos, emoción, movimiento vida.

Es tan importante esta sincronía, sobre todo en las compañías chinas, que antes de iniciar con el montaje propiamente dicho, primero realizan el estudio de los movimientos de los titiriteros, montan las partituras de movimiento de los cuerpos, para luego pasar a trabajar las partituras de movimiento del objeto.

De esta manera el cuerpo del actor titiritero responde a sus impulsos, impulsos cimentados en un buen entrenamiento técnico, en un cuerpo que se escucha, se siente, se percibe a sí mismo, y un cuerpo que escucha las palpitations del otro para entrar a jugar con ellos, armonía, disposición, escucha, movimiento para nuevamente poner a jugar la vida. Parafraseando a Foucault, en este proceso el cuerpo adquiere una existencia en relación y devenir con el cuerpo del otro y del objeto para verse, sentirse y encontrarse.

La vida entre las manos

Ahora, vamos a hablar de la construcción de los títeres y objetos, ese maravilloso trabajo de crear mundos y personajes que los van a habitar desde las diferentes técnicas de animación existentes. En cuanto técnicas, encontramos entre las más importantes: las marionetas, los títeres de guiñol, las sombras, el teatro negro, los títeres de varilla, y los muñecos para espectáculos en calle o el carnaval. Técnicas que a su vez se dividen técnicas derivadas poniendo al servicio del titiritero una infinidad de posibilidades de crear sus espectáculos.

En cada una de las técnicas el creador pone el mundo en sus manos, hace alianzas con artistas plásticos, con ingenieros para que con sus conocimientos ayuden a construir la realidad del objeto desde la exploración con diversos materiales, con el uso de herramientas que van enriqueciendo, dando vida al objeto. Este proceso de construcción suele ser el trabajo más dispendioso en el teatro de títeres, pues requiere de la paciencia, el estudio del movimiento y el carácter de los personajes. Así como la selección y adecuación

precisa de los objetos para el desarrollo del espectáculo.

“En el caso particular de El Taller de Los Cacharros, su trabajo en la forma del objeto y la transformación de la materia ha sido una de las constantes exploraciones a la hora de abordar cada montaje. De tal manera que la forma de los personajes sea un soporte imprescindible para el desarrollo de sus propuestas estéticas.

Entonces, (...) ser constructor de títeres y objetos, implica tener en la mano la magia para hacer que la materia se vaya transformando en seres y objetos que poblarán la escena, los cuales van surgiendo a partir de pensar sus condiciones físicas, rasgos, mecanismos de animación, peso, forma y color. Formas y colores que se presentarán ante los ojos de los espectadores, lo cual conlleva una doble responsabilidad: por un lado, hacer de la materia inerte y fría, una obra de arte y por el otro, de sus manos saldrá el diseño, el universo visual de la obra”.
(Velazco, 2017)

Dramaturgia del objeto

Uno de los aspectos más bellos e interesantes del teatro y del teatro de títeres consiste en el qué decir, cómo decirlo y cómo contar las historias que luego se van a convertir en imágenes, sonidos y movimientos en la puesta en escena. Frente a este aspecto quiero enfatizar en la necesidad profunda de poder contar y escribir las voces que nos habitan como recuerdos, posiciones políticas y filosóficas, denuncias, frustraciones, anhelos y esperanzas; lo mismo que las voces de niños, niñas y jóvenes que de igual manera tienen que ponerse en juego a la hora de contar, de construir mundos posibles.

Como afirma, la maestra Ana Alvarado:

“Nuestra idea es poder demostrar que hay una dramaturgia posible para el Teatro de Objetos y Títeres, ligada a la imagen, a la foto fija, más cercana al guion cinematográfico, al cómic, pero, fundamentalmente, a la simple asociación poética de los objetos entre sí.

El teatro a partir del objeto responde a un principio poético no

necesariamente actancial y permite que las imágenes se desvinculen de la trama y alcancen realidad en otro orden que no es exclusivamente el de la necesidad de la acción. De esto resulta un texto, la palabra no es ignorada, pero es más consecuencia que causa.”
(Alvarado, 2015)

Dramaturgia que además responde a “los puntos gramaticales” o las características de cada una de las técnicas de títeres y objetos. Cada técnica tiene su propio universo dramático, así las técnicas de la luz como las sombras, teatro negro, luz negra apuntan más a lo visual a lo onírico, a crear mundos fantásticos, mientras que los títeres de guiñol estarían más por el lado de la palabra y las acciones grotescas. En tal sentido, cada técnica tendría su propia dramaturgia, su propia manera de narrar ligada a las limitaciones y posibilidades de cada una de las técnicas. Entonces la técnica de construcción de títeres también se convierte en una forma de dramaturgia, en una forma de narrar.

Así, el lenguaje de la técnica construye el lenguaje de la dramaturgia y viceversa.

Esta triada, cuerpo, objeto, dramaturgia del objeto, nos lleva por consiguiente al mundo de la animación, de la puesta en escena, en donde conjugados estos elementos nos van a permitir crear el universo mismo de la historia, Historia que circulará por diversos escenarios reales o virtuales.

“El objeto de estudio del teatro de títeres es la animación, el darle vida a los títeres y objetos mediante el movimiento, movimiento que dará la personalidad, el carisma de cada personaje, convirtiendo así el movimiento del objeto en la poética y la razón del oficio del titiritero.

Entonces, La animación de objetos se convierte en una búsqueda de la poética del movimiento por cada titiritero, quien, enfrentado al títere u objeto, realizará su investigación teniendo en cuenta las particularidades expresivas del mismo y las características de cada objeto como el tamaño, peso, articulación y finalmente el espacio de la representación, pues no es lo mismo animar un objeto dentro de un teatrino o biombo, a tener un

espacio vacío, abierto y a la vista del público. (Velazco, 2017)

De esta manera, el teatro de títeres se convierte en un camino para indagar en el oficio, de producir nuevas obras y espectáculos, de incursionar en las nuevas maneras de circular que nos ha dejado la pandemia y nos ha traído la tecnología.

Ahora bien, dadas las múltiples posibilidades, el teatro de títeres y objetos, nos queda la tarea de seguir investigando maneras de transcurrir por las técnicas, maneras de escribir otras obras y de producir espectáculos para diferentes públicos y escenarios. Así como la indagación de la relación del teatro de títeres con el lenguaje audiovisual y la circulación y producción de contenidos para diferentes redes y plataforma de internet.

Lo que lo convierten al teatro de títeres y objetos en un excelente nicho creativo, laboral y de mercado, lo cual requiere de una preparación, un repensar las maneras de hacer y de circular, de crear. En definitiva, una manera de leer el contexto, de ponerse en circulación con los retos del mundo contemporáneo.

En tal sentido, como programas y escuelas de teatro tendríamos la “obligación” de abrir espacios de formación para experimentar, crear laboratorios de formación, generar grupos de investigación en arte de los títeres y objetos.

Referencias

Alvarado, A. (2015). *Teatro de Objetos, Manual dramaturgico*. Buenos Aires: Inteatro.

Velazco, R. (2017). *Títeres y narraciones decoloniales*, . Bogotá: UTP.