

Universidad Distrital

Francisco José de Caldas

Artes Escénicas

Análisis descriptivo de las herramientas que intervienen en el proceso de creación del texto dramático para títeres en las agrupaciones Bogotanas La Libélula Dorada, Teatro Comunidad y Asociación Cultural Hilos Mágicos.

Trabajo de Investigación

presentado por: Edwin Yesid Bolaños Nariño

Director/a: Mariana Velasco

Bogotá D.C

Firmado por:

RESUMEN

En los últimos años el trabajo de animación de objetos y títeres en Colombia, ha tenido una gran acogida principalmente en los montajes teatrales convencionales, llegando a ser un recurso frecuente y potente para la creación de personajes y medio de investigación en torno a la puesta en escena. Sin embargo, los títeres no solo son un recurso para potenciar la actuación de un actor, sino que es considerado como un tipo de teatro.

El teatro de títeres y animación de objetos, cuenta con diversas posibilidades y líneas de trabajo que poco a poco han buscado un nicho de investigación y formación.

Dichas dinámicas proponen la estructuración de procesos de creación escénica a través del desarrollo de elementos fundamentales como la imagen, la sonoridad, los objetos y el texto dramático. Este último es el centro de análisis de este trabajo con ánimo de estudiar, confrontar y finalmente plantear herramientas útiles en la creación de dramaturgia para títeres, tomando como referencia los procesos de creación de texto dramático de tres importantes compañías de teatro de títeres de Bogotá: Asociación Cultural Hilos Mágicos, Fundación La Libélula Dorada y Teatro Comunidad.

Palabras Clave: Títeres, Dramaturgia, Objetos, Texto, Animación

ABSTRACT

In recent years, the work of animation of objects and puppets in Colombia has been very well received, mainly in conventional theatrical productions, becoming a frequent and powerful resource for the creation of characters and a means of research around the setting in motion. scene. However, puppets are not only a resource to enhance the performance of an actor, but it is considered a type of theater.

The puppet theater and animation of objects, has various possibilities and lines of work that have gradually sought a niche for research and training.

These dynamics propose the structuring of scenic creation processes through the development of fundamental elements such as image, sound, objects and dramatic text.

The latter is the center of analysis of this work in order to study, confront and finally propose useful tools in the creation of dramaturgy for puppets, taking as a reference the dramatic text creation processes of three important puppet theater companies in Bogotá: Asociación Cultural Hilos Mágicos, Fundación La Libélula Dorada, y Teatro Comunidad.

Keywords: Puppets, Dramaturgy, Objects, Text, Animation

ÍNDICE

RESUMEN	2
ABSTRACT	3
1. Introducción	5
Objetivos generales y específicos	7
2. Marco Referencial	8
3. Marco Teórico	10
3.1 Tres grupos representativos del teatro de títeres y objetos en Bogotá	15
3.1.1 La Fundación de Títeres y Teatro la Libélula Dorada	16
3.1.2 Teatro comunidad	20
3.1.3 Asociación Cultural Hilos Mágicos	23
4. Observación de las metodologías empleadas para la creación de texto dramático para títeres de tres grupos representativos del teatro de títeres de Bogotá: Fundación la Libélula Dorada, Teatro comunidad y La Asociación Cultural Hilos Mágicos	28
5. Conclusiones	30
6. Bibliografía	31

1. *Introducción*

En los últimos años el trabajo de animación de objetos y títeres en Colombia, ha tenido una gran acogida principalmente en los montajes teatrales convencionales (teatro de actores), llegando a ser un recurso frecuente y potente para la creación de personajes y medio de investigación en torno a la puesta en escena. Sin embargo, los títeres no solo son un recurso para potenciar la actuación de un actor, sino que es considerado como un tipo de teatro.

El teatro de títeres y animación de objetos, cuenta con diversas posibilidades y líneas de trabajo que poco a poco han buscado un nicho de investigación y formación, (desde la construcción y manipulación hasta la dirección y relación con el espacio escénico) para un teatro que plantea otras dinámicas de trabajo (Paska, 1995).

Dichas dinámicas proponen la estructuración de procesos de creación escénica a través del desarrollo de elementos fundamentales como la imagen, la sonoridad, los objetos y el texto dramático. Este último es el centro de análisis de este trabajo con ánimo de estudiar, confrontar y finalmente plantear herramientas útiles en la creación de dramaturgia para títeres, ya que ésta, permite pasar de la idea al papel, buscando que la estructura dramática titeril se sustente y se desarrolle paso a paso de acuerdo con sus necesidades (movimiento, gesto, colores, formas) (Estrella, 2015).

La importancia que tiene saber cuáles son las herramientas para la elaboración del texto dramático para títeres es grande, ya que permite desarrollar y concebir la puesta en escena no solo como un proceso de experimentación propio del titiritero o de los grupos, sino como un

proceso que busca desarrollar la idea de acuerdo con las necesidades que tiene el teatro de objetos

Una de las características de los textos dramáticos para títeres es lo efímero, su corto tiempo de representación, debido a diferentes circunstancias como la no publicación de las obras o en la necesidad de los autores de quedar en anonimato. Al igual que la creación de los textos clásicos, se debe pensar en la creación de un texto que no solo sirva para determinado grupo, sino como un texto que pueda servir para el trabajo por cualquier colectivo o compañía, dramaturgias que puedan perdurar en el tiempo y lograr una relevancia significativa aportando a la historia teatral (Tejerina, 2006).

Con este trabajo se pretende indagar sobre las dinámicas para la creación de texto dramático que tienen tres destacadas compañías de títeres de Bogotá con una trayectoria de más de 20 años y que representan una voz importante para el sector: Asociación Cultural Hilos Mágicos, Fundación Libélula Dorada y Teatro Comunidad, posteriormente hacer un análisis comparativo-selectivo sobre estas dinámicas, ver cuáles han sido sus posibilidades hasta el momento y finalmente destacar las herramientas funcionales y prácticas para la creación del texto dramático para teatro de títeres.

Objetivos generales y específicos

Objetivo general

Analizar las herramientas que se utilizan en la creación del texto dramático para títeres en tres destacadas compañías de títeres de Bogotá con una trayectoria de más de 20 años.

Objetivos específicos

- ✓ Conocer los planteamientos teóricos y prácticos de la escritura del texto dramático para títeres desarrollados por los grupos Asociación Cultural Hilos Mágicos, Fundación La Libélula Dorada, Teatro Comunidad de Bogotá
- ✓ Seleccionar cuales herramientas son más funcionales para la creación del texto dramático para títeres aplicadas en los grupos Asociación Cultural Hilos Mágicos, Fundación La Libélula Dorada, Teatro Comunidad de Bogotá

2. Marco Referencial

El proceso de creación escénica es una instancia de la formación profesional que los artistas deben recorrer, es un momento que invita a la reflexión y a la apropiación de las habilidades adquiridas hasta el momento para la producción efectiva de un producto artístico. Este proceso permite desarrollar dinámicas de trabajo propias del individuo y de los grupos, las cuales son ricas en formas, métodos y medios. Este mismo proceso se presenta en los diferentes sectores culturales y disciplinas artísticas como la danza y la música.

En Bogotá el gremio de los titiriteros ha tomado la iniciativa de reunirse, para establecer un diálogo que les permita plantear cuales son las cuestiones que se intentan resolver en torno al trabajo con el teatro de objetos. En este diálogo las preguntas toman forma y se concluye que hay un interés en ahondar sobre las herramientas que influyen en el proceso de creación escénica para este tipo de teatro; como lo evidencia las reuniones y publicaciones de las Jornadas de títeres de Bogotá que se han realizado desde el año 2005 (Ver anexo A - Memorias Diplomado Dramaturgia para títeres 2015).

En estos encuentros se reconoce que en cualquier proceso de creación escénica para títeres es necesario seguir diversos pasos; todos ellos fundamentales para abordar cualquier propuesta. Uno de ellos es el texto dramático, cuya elaboración requiere de algunas herramientas necesarias para afianzar la obra en creación, estas son denominadas como aquellas posibilidades prácticas de exploración que permiten desarrollar una narración de acción para una puesta teatral (Gámez, 2015).

Se observa que en el sector del teatro de títeres de Bogotá si se le ha brindado un espacio de estudio para el conocimiento y desarrollo de estas herramientas como se evidencia en las

Jornadas de Títeres de Bogotá 2015 (Ver anexo B - Herramientas para la creación del texto dramático, diplomado en dramaturgias para títeres 2015). Sin embargo los procesos de creación en cada grupo son diferentes y no han sido tomados como objeto de estudio.

El proceso que se ha llevado a cabo para este trabajo consiste en tomar los planteamientos teóricos sobre las herramientas para la creación del texto dramático para títeres propuestas en las Jornadas de títeres 2015, las cuales tienen un sustento de publicación, para luego compararlas con las herramientas de tres destacadas compañías de títeres de Bogotá y definir cuáles son las herramientas, aspectos en común y que se tienen en cuenta para la elaboración de dramaturgia para títeres.

Para este análisis se ha recogido la experiencia de estas tres compañías que a excepción de Ciro Gómez director de la Asociación Cultural Hilos Mágicos, no han publicado la sistematización de la práctica como titiriteros, además el documento base para el análisis es la cartilla del Diplomado de Dramaturgia para Títeres realizado por la Universidad Pedagógica Nacional e IDARTES en el año 2015, que recoge los métodos de trabajo propuestos por profesionales latinoamericanos que desarrollan su trabajo en torno a la animación de objetos: “Dramaturgia para títeres: Ponencias y memorias del Diplomado de Dramaturgia para el Teatro de Títeres 2015”

3. Marco Teórico

A partir del trabajo desarrollado en la cartilla “Ponencias y Memorias del Diplomado en Dramaturgias para el Teatro de Títeres” realizado entre el 31 de agosto al 7 de octubre del 2015 por la Universidad Pedagógica Nacional y financiado por la gerencia de arte dramático de IDARTES, como componente de formación del Proyecto sectorial de títeres que surge en el año 2005, se realiza la revisión de la propuesta metodológica para la creación de dramaturgias como el soporte que reúne elementos técnicos de los maestros: Javier Gámez, Patricio Estrella y Javier Oliveros.

En este diplomado se trabajaron cuatro módulos los cuales ofrecían diferentes profundizaciones de acuerdo con cada maestro ponente, sin embargo todos los módulos se encuentran direccionados hacia la dramaturgia para títeres y objetos.

Con este trabajo se buscaba ofrecer posibilidades prácticas de exploración a partir de la noción personal y del concepto dramatúrgico de 4 maestros.

La dramaturgia hace referencia al género literario, cuyas expresiones están destinadas a la representación teatral. No obstante el concepto cobra una nueva extensión, al aplicarse a todos aquellos elementos que constituyen un lenguaje con un desarrollo dentro de la composición y evolución de los sucesos escénicos. Así se habla, entre otras, donde las secuencias lumínicas o sonoras tienen sus propios significados que, al ir variando en su devenir, va generando una narración o secuencia expresiva en escena.

Por ello en la actualidad se habla en un sentido más amplio, de la composición dramática, de la cual pueden surgir muchas formas de textos teatrales, diagramas o partituras, que sirven

para conformar una descripción secuencial de los distintos lenguajes vertidos y entretejidos en escena. Más aún en el caso del títere, donde se fusionan diversas disciplinas artísticas.

Por otra parte encontramos el teatro dramático es decir aquel que nos presenta de alguna manera, una historia o fábula. Dentro de este campo se inscriben diversos géneros como: la tragedia, la comedia, la farsa, la pieza, el melodrama, la tragicomedia y la obra didáctica.

Del otro lado, para el teatro post dramático la fábula no es lo fundamental, sino la comunicación con el público a través de otros elementos de la composición escénica en su globalidad.

El texto dramático tradicional contiene básicamente:

- Parlamentos: Son los textos escritos para ser pronunciados. Los parlamentos pueden ser de distinta clases: el monólogo (emitido por un solo locutor), el diálogo (cuando hay una interacción verbal entre dos o más personajes), el aparte (texto pronunciado por un personaje que se supone no escuchan los otros personajes), la voz en off (textos pronunciados por un personaje que no está presente en escena), etc.

- Didascalias: son el conjunto de acotaciones escritas en el texto teatral para determinar diferentes elementos estructurales, de la composición de la obra, instrucciones dadas por el autor a los intérpretes u otros creadores asociados a la puesta en escena. Normalmente se escriben entre paréntesis y en letra bastardilla para indicar que no se pronuncian.

En el siguiente cuadro se encuentran los ejercicios propuestos en cada módulo para abordar la escritura del texto dramático para títeres:

MÓDULO	EJERCICIOS
<p><i>Módulo 1: Principios teatrales de dramaturgia y géneros teatrales. Maestro Javier Gámez (20 horas)</i></p>	<p>Escribir un texto dramático según la estructura aristotélica. Definir una emoción, una estación y una situación</p>
<p><i>Módulo 2: Análisis de textos clásicos del teatro de títeres. Maestro: Patricio Estrella (20 horas)</i></p>	<p>Propuesta de improvisación con títeres por grupos y escribir de manera colectiva un texto teatral a partir de lo que surge en esta.</p>
<p><i>Módulo 3: El conflicto, el relato, el material. El teatro didascálico y acciones. Análisis de estructuras no aristotélicas. El cuerpo, las escalas, la desmesura, la violencia en el teatro de títeres. Maestro: Iván Olivares. (20 horas)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Escribir un texto a partir de acotaciones 2. Escribir una escena para actores humanos. Donde exista un conflicto humano y una razón poderosa para no poder hablar entre ellos. 3. Escribir una escena con tres objetos y un personaje humano. Desarrollar una dramaturgia del movimiento. 4. Escribir un monologo de un objeto que está en crisis ya que no está conforme consigo mismo. 5. Ejercicio práctico en cuatro fases: 6. Ejercicio - No te vayas 7. Ejercicio práctico: Escribir una versión con títeres y/o muñecos del cuento “El gato con botas”.

<p><i>Módulo 4 y 5 - Taller de textos teatrales para títeres. Maestro Javier Swedzky (48 horas)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ejercicio: Cadáver exquisito (Texto que avanza) 2. Escribir una autobiografía en forma de teatro de títeres 3. Descripción breve de un títere con diferentes características, principalmente materiales y objetuales. Se intercambian y cada uno tiene una hora para escribir una historia con los dos títeres descritos por otra persona. 4. Tomar la escena de un cuento tradicional y adoptar el punto de vista de uno de los objetos o personajes secundarios que estén implicados en la acción.
--	--

Tabla 1. Lineamientos para la creación de texto Dramático para Títeres.

Los anteriores aspectos estudiados hacen parte de uno de los más recientes documentos publicados en Bogotá sobre dramaturgia para teatro de objetos, sin embargo, no es el único espacio donde se han generado discursos y herramientas para la construcción de texto dramático para títeres. Un ejemplo claro de esto, son los trabajos desarrollados dentro de los grupos dedicados a este tipo de teatro, los cuales han tenido mayor preocupación por generar productos artísticos y su posterior circulación que a la publicación y recolección de sus planteamientos, escritos o metodologías de trabajo (Avendaño & Angulo, 2010)

Para el desarrollo de este trabajo se toma como estudio los planteamientos que realizan tres destacadas compañías dedicadas al teatro de objetos en Bogotá. Los aspectos teórico-prácticos que manejan estos grupos son obtenidos por medio de entrevistas.

La importancia que tiene la recolección de estos datos se fundamenta principalmente en el hecho de que estas tres compañías (Libélula Dorada, Hilos Mágicos y Teatro Comunidad) han construido gran parte de la historia del teatro de objetos en Bogotá. Dos de estos grupos cuentan con más de 40 años de trayectoria, además de dirigir su trabajo especialmente al público infantil, son generadores de festivales artísticos que buscan el desarrollo del espectro cultural de la ciudad y el país.

3.1 Tres grupos representativos del teatro de títeres y objetos en Bogotá

En 1936 se inaugura en Bogotá el Teatro del Parque Nacional, construido específicamente para presentar marionetas ósea títeres movidos por medio de hilos. La historia de este teatro refleja en buena medida lo que ha ocurrido con el movimiento titiritero en Colombia: épocas de gloria y fortuna para caer en un olvido total. El primero en dirigir las actividades del parque fue el maestro Antonio Angulo desde su fundación en 1936 hasta 1951. Allí funcionó la primera escuela de títeres en Colombia y se formaron los primero titiriteros de manera profesional: Antonio Moreno y su esposa Sofía, José Antonio Muñoz, Ernesto Aronna entre otros. En 1959 José Antonio Muñoz asume la dirección del Teatro del Parque Nacional y comienza un auge para el teatro de títeres que dura 18 años, en donde en medio de más de tres mil muñecos de diferentes técnicas, un grupo de más de 14 personas y un financiamiento del Ministerio de Cultura, permite que se llegue a todas partes del país y que incentive a otros a unirse al mundo del titiritero.

En los años setenta se formaron muchos de los grupos de títeres que existen actualmente. Después de toda la experimentación del punto de vista técnico, algunos grupos confluyen en la búsqueda de un lenguaje propio. Ya no se trata de quedarse en las diferentes maneras de mover el muñeco, sino que hoy por hoy los grupos presentan una propuesta estética, que tiene que ver con la exploración del lenguaje propio del títere.

Para este trabajo se escogen tres grupos representativos del teatro de títeres de Bogotá que han aportado indudablemente al desarrollo de este tipo de teatro, para que a partir de sus

experiencias se pueda conocer cuál es su metodología para la creación del texto dramático para títeres.

3.1.1 *La Fundación de Títeres y Teatro la Libélula Dorada*

La Fundación de Títeres y Teatro la Libélula Dorada fue fundada en el año 1976, su director general es César Santiago Álvarez y el dramaturgo y codirector es Iván Darío Álvarez. Su horizonte utópico siempre ha sido imaginar un teatro de muñecos con identidad para fecundar desde el ejemplo estético, una cultura del títere en nuestro país.

En 1992 La Libélula crea un espacio cultural para toda la familia, un lugar en donde no solo se cultive el teatro de títeres en particular sino las artes en general. Ese proyecto hasta el día de hoy es una realidad, siendo premiado por su importante aporte socio-cultural para el país por la fundación “Alejandro Ángel Escobar”, quien le otorgó uno de sus premios de solidaridad en agosto de 1995.

Su repertorio comprende 8 obras, en su mayoría dirigidas a público infantil. Actualmente desarrolla tres festivales durante el año: Festival de Blues y Jazz (1998), Festival de Danza Contemporánea “Libélula” (2001) y el Festival Internacional de títeres “Manuelucho” (2003).

La Libélula actualmente tiene una sede propia por el barrio Galerías en la ciudad de Bogotá, dotada de una planta administrativa y un escenario idóneo con capacidad para recibir a 150 espectadores, este espacio mantiene una programación diversa durante todo el año.

Para la Libélula Dorada el teatro de títeres es un lenguaje que tiene más potencialidades que el teatro de actores es por esto que a la hora de escribir dramaturgia para este tipo de teatro el

dramaturgo debe tener en cuenta que el títere es un símbolo diferente al actor ya que tiene posibilidades que el actor no tiene (Como volar, desarmarse, morir en escena, etc.)

En el teatro de animación de objetos, el títere o el objeto está en función de la obra, el centro de atención no es el actor, sin embargo el títere se concibe como proyección del yo, así el actor está en función del objeto. Es importante para la elaboración del texto dramático como para la interpretación saber que en el teatro de títeres se construye de afuera hacia adentro (Actuar en función de esa máscara u objeto). La creación debe estar en función de los límites del gesto del títere, ya que lleva a encontrar otras posibilidades y a entender la economía del gesto dicho y expresado.

El teatro de títeres para público infantil no está exento de precariedad en la industria editorial de teatro y del sesgo argumental basado en maniqueísmos, la lucha entre buenos y malos. Para la Libélula Dorada es fundamental alejar las obras infantiles de la tendencia evangelizadora, es decir, obras en donde siempre hay una necesidad de moraleja, ya que induce al niño a ciertas reglas de comportamiento. La libélula dorada plantea que en las obras para títeres dirigidas a público infantil pueden haber gestos éticos, en las cuales es recomendable mostrar al niño la complejidad de las conductas, más que la generalización del bien o el mal, sabiendo que el ser bueno o ser malo depende de la óptica desde donde se vea, de esta manera el niño puede sacar sus propias conclusiones.

Su proceso de creación para la elaboración del texto dramático para títeres destaca 4 aspectos los cuales están expuestos a continuación:

El pretexto:

La motivación inicial para la creación del texto dramático son las obsesiones, un tema que se apodera del espíritu, del cual se tenga unas ganas de decir algo o que responda a una pregunta.

El proceso:

Después de tener un tema que lo obsesione se debe investigar sobre él, inicialmente la historia, luego analizar las intuiciones y percepciones que el dramaturgo tenga sobre dicho tema y puedan suscitar ideas, personajes e imágenes. Finalmente se pueden realizar improvisaciones a través de las imágenes encontradas y otras posibles situaciones.

La forma:

Para la escritura del texto dramático la Libélula Dorada plantea tres posibles formas. La primera forma es realizar un guion inicial en forma de escaleta, en la cual ya se tengan definidos personajes y situaciones, y desarrollarlo a partir de los diálogos. Este texto estará en constante transformación.

La segunda forma es empezar a escribir sin un universo preconcebido, ver que va surgiendo,

La tercera forma es a partir de los muñecos, improvisar con ellos con las siguientes reglas:

- Planteando una posible pregunta a desarrollarse en la obra: ejemplo ¿Qué tal si?... se enamora de... Se pierde en... se encuentra con, etc
- Tomar una grabadora e improvisar a través de las voces
- Entrar a otros personajes que evolucionen la trama
- Escribir el resultado

Elementos

Para escribir texto dramático para el teatro de títeres es necesario:

- Conectarse con el mundo de la infancia, encontrar su niño interior: El autor debe acercarse al público infantil no como un aleccionador sino como un observador, reconociendo que el niño tiene unas preocupaciones propias.

- Contextualizar: hacer posible que estos universos narrativos puedan darse en espacios conocidos, el colegio, su casa, etc. convirtiendo la realidad en una fantasía por medio de la poesía y la metáfora.
- El lenguaje: Se debe pensar en un lenguaje cotidiano para el niño en donde sus vivencias se reconozcan, que tengan que ver con su colegio, sus amigos, su familia o con sus fantasías.

Al niño le gusta la acción y el juego más que una historia, el texto debe estar cargado de imagen procurando que los diálogos sean cortos y que no estén tan cargados de psicología.

- Personajes: Buscar arquetipos que se conecten muy bien con la psiquis del niño, que estén en busca del heroísmo y la aventura.

La Libélula Dorada plantea el juego como una de las herramientas más importantes que debe estar en el texto dramático para títeres ya que a través de él se puede transmitir emociones de una manera más cercana además que incentiva la imaginación constante en los pequeños y regresar a la infancia en los grandes. Este punto de cohesión permite que estas obras se conviertan en un detonante comunicador, un generador de dialogo entre padres e hijos.

ANEXO C

3.1.2 Teatro comunidad

Teatro Comunidad fue fundado el 1990 por Javier Montoya como director y dramaturgo junto a Esmeralda Quintanilla como Codirectora. Su trabajo principalmente busca recuperar el patrimonio cultural como el mito, rito, fiesta y espectáculo convirtiéndolo en parte fundamental de su creación: la recreación de la tradición oral y la música popular. Teatro Comunidad hace teatro para llevar a todas partes, presentándose permanentemente a la comunidad educativa de Bogotá y de todo el país y para todos los públicos en salas, plazas, patios y parques.

Su repertorio comprende actualmente 10 obras, entre ellas Tamborecos y Macondo. También desarrolla talleres sobre historia, manipulación y creación de títeres.

Para Teatro Comunidad el texto dramático para títeres es una constante improvisación mental, es un juego en donde la creatividad no tiene límites y está compuesta de constantes cambios. Para escribir obras para el teatro de títeres es imprescindible que el autor conozca la naturaleza de los títeres, sus posibilidades, sus límites y sus diversas técnicas ya que estos generan diversos espacios escénicos.

Su proceso de creación para la elaboración del texto dramático para títeres destaca 4 aspectos los cuales están expuestos a continuación:

Pretexto:

El principal estímulo para crear el texto dramático para títeres es una imagen generadora que condensa un impulso y que puede tener muchos desarrollos.

El impulso que trabaja Teatro Comunidad es el rescate de la memoria, asumiendo el compromiso vital del arte en un proyecto trascendente que procura el rescate y la estima de nuestra identidad.

Proceso:

Después de seleccionar esta imagen o imágenes generadoras continúa un proceso de creación premeditado, largamente estudiado, se busca profundizar en el tema. La otra opción es por casualidad, al calor de la fiesta y el juego, dese la improvisación, pensando con las manos, jugando con los personajes, *donde los diálogos y las acotaciones se escriben al final.*

Forma:

Para escribir texto dramático para títeres Teatro Comunidad no maneja una misma práctica siempre sino está en constante escucha de sus procesos y para ellos propone las siguientes formas de creación:

- Adaptación de cuento: Tomar una obra literaria de género narrativo y explorar sus líneas de acción para construir una línea dramática.
- Basado en libros: Las obras pueden tener inspiración de alguna obra literaria sin embargo no es adaptación sino una interpretación.
- Charlas colectivas: Construcción de textos a partir de aportes e intereses de los integrantes del grupo, creación colectiva.
- A partir de canciones: Dejar que la letra, el sonido o la composición misma de una canción, construya el universo a escenificar
- Exploraciones de escritura dramática: Realizar ejercicios de escritura dramática sin ceñirse a una estructura o preconceptos

Elementos

Los elementos que propone Teatro Comunidad para la creación de texto dramático son los siguientes:

- Tener razones y propósitos bien claros: La claridad frente a lo que se quiere decir permite que la obra no se quede en medios términos y logre una objetividad, un punto de vista.
- La lectura: La lectura es imprescindible para desarrollarse como escritor
- El lenguaje poético: La metáfora y el uso de diferentes figuras literarias permiten diversificar la historia, el lenguaje de los títeres está más cerca de la poesía.
- Tema: No hay tema que no se pueda tratar, el asunto es de que manera.

Teatro Comunidad afirma que para escribir obras para el teatro de títeres se debe tener en cuenta cuales son los intereses y necesidades del público, en el caso del público infantil hay que respetar su naturaleza creadora. En estas obras es necesario tratar temas incluyentes, pero más importante tocar temas de carácter universal del arte popular.

ANEXO D

3.1.3 Asociación Cultural Hilos Mágicos

La Asociación Cultural Hilos Mágicos fue fundada en 1974 por su director general Ciro Leonardo Gómez Acevedo. Es uno de los grupos con mayor trayectoria de Colombia.

Ha participado en numerosos festivales de teatro y títeres representando al país con obras de diversas técnicas del teatro de títeres y objetos animados, tales como marionetas, teatro negro, títeres de dedal, muñecos gigantes, teatro de sombras, marotes, guiñoles y muchos más.

Su repertorio ha comprendido más de 50 números de variedad y 40 montajes de obras diferentes que se han presentado en los más variados escenarios de Colombia y otros 30 países

Durante su trayectoria ha acumulado varios reconocimientos como el que fue otorgado por el CELCIT (Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral) en el XII Festival Internacional de Títeres de Bilbao, España, el Premio Nacional de Dirección Escénica de Espectáculo Infantil del Ministerio de Cultura, Premio del Artista Colombiano de IDARTES, entre otros.

Su trabajo se ha extendido también al campo pedagógico, partiendo de sus talleres de marionetas y la recopilación de otras experiencias educativas con títeres, la cual fue tomada como base para una publicación de UNICEF, que hoy se encuentra como documento de trabajo y consulta en centros educativos de diferentes países de América Latina.

La asociación desde 1991 ha venido realizando las jornadas titiriteras, un espacio de formación que congrega a varias agrupaciones de Bogotá y ponentes nacionales e internacionales, la cual desde los últimos años ha contado con el apoyo de IDARTES.

Para la escritura del texto dramático para títeres La Asociación Cultural Hilos Mágicos plantea que no hay una única forma de hacer las cosas, ni hay una receta específica. Es diferente crear una obra de teatro de sombras a una de marionetas, o una obra de teatro negro a una de títeres de varilla ya que las obras mismas presentan sus propias necesidades y de acuerdo a ellas el autor o el equipo de creación se desenvolverán. Si bien es cierto que no hay recetas exactas, si hay técnicas de escritura y el autor debe conocer esos elementos básicos.

También afirma que no solamente es necesario escribir el texto de parlamentos o guión, sino que es imprescindible hacer la escritura de las acotaciones y la dramaturgia de la luz, ya que ésta cuenta con una morfología, una semántica que da otros valores al texto, es un elemento de síntesis. La dramaturgia de la luz cuenta una secuencia de iluminación de un punto a otro y esto marca una lectura diferente por parte del espectador. Esta no solo se escribe con palabras sino con gráficas

La luz en el teatro títeres juega otro papel importante para el proceso de creación de los muñecos, de la escenografía y finalmente del espectáculo como un todo.

Su proceso de creación para el texto dramático para títeres destaca 4 aspectos en común dependiendo de las técnicas que serán mencionados a continuación:

Pretexto:

La motivación para la creación del texto dramático para títeres es la vida misma, ya que en ella podemos encontrar infinidad de temas, cualquier idea se puede desarrollar para una obra. La motivación surge dependiendo del objetivo de la obra misma si esta tiene una connotación política, de salud, de crítica social, etc.

El pretexto también puede surgir de otras expresiones artísticas como la pintura, una fotografía, otra obra de teatro, una anécdota, noticias, el origen del hombre etc. es igual que el teatro convencional.

Sin embargo La Asociación Cultural Hilos Mágicos dice que lo más importante es siempre tener algo que decir, porque cuando sucede esto siempre se buscará comunicarlo.

Proceso:

Para La Asociación Cultural Hilos Mágicos el proceso de creación se define de acuerdo al tipo de montaje o técnica de objetos que se quiere implementar. Sin embargo aclara que es imprescindible estudiar a fondo el tema u objeto pretexto para la creación, ya que de allí dependen muchas características a la hora de escribir. El ejercicio en común que pone en práctica es la improvisación, el juego constante con los objetos y con la historia.

Formas

Para escribir texto dramático para títeres La Asociación Cultural Hilos Mágicos pone en práctica diferentes formas de creación, sin embargo mantiene un sistema de planimetrías y escaleta planteado por Ciro Gómez Acevedo en su tesis Un Método de Dirección Escénica para el Teatro de Títeres:

- Para la adaptación o versión de un texto u obra literaria primero se debe analizar la historia, definir cuáles son sus personajes principales y sus momentos. Luego improvisarla, contándola de diferentes maneras. Al final de este ejercicio cuando se tiene la secuencia argumental básica de la historia se puede pasar a verterla en el escenario, por medio de una improvisación. Los resultados pueden ir siendo consignados en el papel. En este punto se busca construir textos, depurar textos y crear posibles desplazamientos de los títeres,

- **Análisis Argencial:** Es un análisis en el cual se devela las tensiones de los personajes, objetivos, quienes son: ayudantes u oponentes; estos son vectores que develan toda la trama de la obra. Definirlos en un inicio puede ser muy productivo para sistematizar el proceso de creación del texto, ya que empieza a definir características básicas de cada uno de los personajes.
- **Improvisar con objetos que no son títeres todavía,** potencializa el trabajo gestual y permite abordar los personajes de manera diversa.
- **Guión – Escaleta:** El guión o escaleta es un texto base que permite tener una estructura básica de la obra en creación y a la cual se le harán modificaciones de texto constantes en parlamentos y planimetrías, escribirla antes y después de la improvisación permite jugar con la estructura argumental.
- **Didascalias:** Las Didascalias son el conjunto de acotaciones escritas en el texto teatral para determinar diferentes elementos estructurales de la composición de la obra, instrucciones dadas por el autor a los intérpretes u otros creadores asociados a la puesta en escena.

Elementos

Los elementos que propone La Asociación Cultural Hilos Mágicos para la creación de texto dramático para títeres y que no se deben descuidar son principalmente 2:

- **La Dramaturgia de la Luz:** Como se planteaba anteriormente el lenguaje de la luz permite darle otra connotación a la obra y complementar el mensaje a comunicar, esta escritura debe estar anexa al texto y se puede incluir por medio de gráficas

- La comunicación recíproca entre espectador y público: El principal objetivo de toda obra artística es comunicar, y esta tiene que ser una comunicación de doble vía. Los textos dramáticos para títeres deben tener una debida medida de participación con el público.

Para La Asociación Cultural Hilos Mágicos la creación del texto dramático tiene una gran importancia ya que permite fortalecer el teatro de títeres y brindar más herramientas para la construcción del montaje escénico. Plantea que el teatro de títeres en Colombia está lleno de palabrería y no permite explorar en la acción misma, el texto debe estar ligado al juego, ya que el juego es acción.

Para el público infantil, dice La Asociación, es necesario que los textos huyan de la palabrería y el diminutivo, ya que esto ha hecho que el teatro de títeres se llene se hojarasca y conciba al niño como un público fácil. Esta palabrería o diminutivos tienen a ser entendidas solo por pequeños grupos y si se llegasen a traducir perderían la gracia.

Los niños tienen un razonamiento más lúcido ya que los adultos están condicionados a algunos parámetros sociales, debido a esto La Asociación Cultural Hilos Mágicos dice que el conductismo debería de erradicarse del teatro infantil, preguntas conducidas a la respuesta, respuestas prefabricadas o animarlo a participar de forma ficticia son elementos que no aportan al texto dramático.

4. Observación de las metodologías empleadas para la creación de texto dramático para títeres de tres grupos representativos del teatro de títeres de Bogotá: Fundación la Libélula Dorada, Teatro comunidad y La Asociación Cultural Hilos Mágicos

La conformación de grupo o compañía es una necesidad que surge en el campo escénico para fortalecer los vínculos de creación, este grupo de individuos está unido por una serie de particularidades o diferencias que los hace complementar y potenciar para desarrollar una excelente creación. La estética, discurso y creación es importante en cada grupo, es la imagen que termina siendo el atractivo que busca el público.

Luego de observar el anterior capítulo encontramos que cada grupo tiene una forma diferente de abordar la creación del texto dramático de acuerdo a su historia y estética, sin embargo también se evidencia los puntos en común, los cuales especificaremos continuación:

1. Tener algo que decir: Esta es la principal motivación para la creación del texto dramático para teatro de títeres. Esta es una herramienta que permite que la idea tenga la fuerza suficiente para mantenerse en el proceso de creación.
2. Profundizar en el tema: No basta solo con tener interés en una idea, se debe profundizar en torno al tema, para tener mayor manejo de información y potenciar la propuesta
3. La improvisación: La creación del texto dramático está en constante construcción, es necesario dejarse sorprender en el proceso desde la escritura hasta jugar con los objetos.
4. Conectarse con el mundo de la infancia, lenguaje

Las herramientas que más destacan en los procesos de creación de texto dramático para teatro de títeres son:

1. Jugando e improvisando con los objetos: Grabando Voces, descubriendo texturas
2. Construir una escaleta de acciones, exploración de escritura
3. La Adaptación de cuento: Tomando el punto de vista de uno de los personajes
4. Creación colectiva: por medio de charlas, intervenciones, ejercicios
5. El riesgo: Tomar una forma particular de creación de texto propia del grupo.

5. Conclusiones

- 1 La dramaturgia para el títere comienza por el estudio de la fábula o historia, con su trama, escenario y personajes. Enlaza los distintos elementos técnicos y visuales de la historia que se quiere contar, da identidad, vida y ritmo a los personajes, y por medio de metáforas y analogías comunica ideas, sentimientos, visiones críticas, y demás implicaciones significativas que componen las historias desarrolladas.
- 2 En este trabajo evidenciamos que los procesos de creación de texto dramático para el teatro de títeres se encuentran en un estado embrionario, en donde tienen mayor incidencia los procesos empíricos y experimentales propios del grupo, que los teóricos generalizados, esto debido a que el texto dramático para el teatro de objetos responde a las cualidades y necesidades del objeto y a las particularidades del equipo creador.
- 3 La composición dramática no siempre obedece a un modelo pre-establecido. Hay muchas alternativas y caminos para llegar a ella. Todos los caminos son válidos. Ello depende de lo que cada grupo de creadores o creador solista se proponga al momento de acometer la creación escénica y del logro de sus objetivos.

6. Bibliografía

Avendaño & Angulo (2010) *Aproximación a un diagnóstico sintáctico del texto teatral dirigido a público infantil en Colombia en periodo de 1995 – 2005*. Licenciados en Artes Escénicas. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.

Gómez, Antonio (2011) *De la Dramaturgia en el Teatro de Títeres*. México

Gómez, Ciro (2014) *Grandes creadores del Teatro Colombiano, Hilos Mágicos, 40 años*. Ministerio de Cultura de Colombia. Bogotá

Gómez, Ciro (2015) *Jornadas de Títeres de Bogotá, dramaturgia titiritera*. Bogotá

Estrella & Gámez (2015) *Memorias del diplomado en dramaturgia para el teatro de títeres*. Bogotá.

Memorias (2015) *Memorias del diplomado en dramaturgia para el teatro de títeres*. IDARTES. Bogotá

Paska, Roman (1995) « Pensée-marionette, esprit marionnette un art d'assemblage». En: Puck, les marionnettes et les autre arts N°8 Écritures Dramaturgies, p.63-66

Swesky, Javier (2014) *Traducción Pensamiento titiritero*. Argentina

Análisis descriptivo de las herramientas que intervienen en el proceso de creación del texto dramático para títeres, en las agrupaciones Bogotanas Hilos Mágicos, Teatro comunidad y Libélula Dorada

32

Tejerina, Isabel (2006) *La Literatura dramática infantil y el teatro de títeres de Federico García Lorca en la actualidad*. Barcelona.

Verdugo, Mónica (2015) *La importancia de los títeres en el proceso de enseñanza en el proceso de enseñanza-aprendizaje*. Tesis Licenciatura Ciencias de la Educación. Cuenca