

El teatro de títeres, los títeres y la educación

El teatro de títeres

En la práctica docente diaria, al incursionar en el mundo del teatro de títeres, podemos tomar varios caminos; entre ellos, el teatro de títeres como medio y como fin.

Como un fin relacionado a la manifestación artística que constituye el teatro de títeres en sí mismo. Los educandos toman contacto con una producción artística multimedia en la que convergen las artes musicales, plásticas, teatrales y literales para producir una representación dramática.

Como un medio para transmitir mensajes que nos inviten a reflexionar y a pensar sobre la realidad, pero sobre todo como un medio para educar.

Dentro de la gestión de un taller de títeres en el aula, podemos observar que se constituye como un medio para conocer ciertos indicios de subjetividad en quienes vivencian el proceso de animación (del concepto de "anima" dar alma) y manipulación (movimiento físico del titiritero). En una actividad de taller, lo ideal es que los participantes lleguen a vivenciar estos dos procesos: El de animación y el de manipulación.

El proceso de animación está estrechamente ligado a la configuración de un personaje. A su caracterización. A través de ciertas actividades y ensayos podremos lograr encontrar sus características, partiendo de las indicaciones del guión. Así, buscaremos su voz, su historia, sus caprichos, defectos y demás características relevantes que permitan definirlo y darle presencia escénica, gracia y estilo.

El proceso de manipulación está ligado a la comodidad del animador y los cuidados pertinentes a tomarse con respecto al espacio escénico que se ha de utilizar. Cuanta mayor comodidad en el espacio y en las posturas, se evitan calambres y dolores al momento de la representación. Por lo tanto, la comodidad en el manipulador contribuye a la técnica, es parte de ella. Y el trabajo de manipulación es un trabajo esencialmente físico, focalizado en la expresión del objeto a manipular.

Al hablar de espacio escénico, manipulador y títeres creo pertinente definir el tipo de técnica que se ha de trabajar en el taller: "El teatro de títeres de guante" o "Títeres de guiñol"

En la mayoría de Latinoamérica se la conoce como la técnica de "Títere de guante" y en la zona de España y Francia se la conoce como "Títere de Guiñol" o "Gignoles"-

En realidad, Guignol es un personaje muy conocido del siglo XIX, un *canut*, trabajador de la seda. Creado por Laurent Mourguet. En la ciudad Lyon, Francia.

Los elementos que hacen posible el teatro de títeres:

- En primer lugar el Guión. Nos define al tiempo, el espacio, los personajes, los accesorios plásticos de los personajes, los títeres, basándose esencialmente en el relato. Sobre todo al conflicto que genera tal relato y a su resolución. A partir de éste relato establecemos una guía de organización de los elementos que el relato define, utilizando el tipo de texto dialógico. De esta manera, creamos el guión.
- El espacio escénico: El biombo en el que los titiriteros se ocultan para realizar la manipulación de los muñecos. Tal biombo recibe distintos nombres, teatrino, teatrillo, Guiñol, Retablo, entre otros menos conocidos. Dado que los títeres son pequeños personajes, los teatrinos son pequeños teatros (de aquí las denominaciones diminutivas) que se construyen para que estos pequeños personajes puedan realizar las representaciones.
- El titiritero o titiritera: Generalmente se lo confunde con el teatrino. Es quien realiza la manipulación.
- La escenografía: Todos los elementos plásticos que se encuentran dentro del espacio escénico (en éste caso dentro del teatrino) y que nos permiten, a través de su simbología y forma plástica, ubicarnos dentro de un espacio y tiempo determinado.
- Los títeres.

- Los accesorios: que si bien pueden definirse como escenografía, porque pueden hacer referencia a un espacio o tiempo, éstos están más ligados a darnos referencias a las intenciones de los personajes o a las situaciones en las que ellos se encuentran. Por ejemplo una olla con verduras nos marca una referencia simbólica a que se ha de comer o cocinar.
- La música y el sonido. Dentro del teatro, definen dos procesos fundamentales: el proceso de musicalización, la música como generadora de estados espirituales. Y el proceso de sonorización, los sonidos puntuales que acentúan ciertos momentos o acciones puntuales.
- La iluminación como generadora de estados en el espacio. La luz como fuente de color escenográfica.

Los títeres

Los títeres, como personajes de una obra, sugieren muchas realidades que favorecen el desarrollo de la imaginación y la creatividad. Propician procesos de identificación, invitan a los niños a compartir sus aventuras. Las manos se transforman en un medio de expresión, a través del cual recrean situaciones conocidas o expresan emociones y conflictos, se apropian de personajes y crean otros nuevos que los representan. Comienzan a construir breves escenas dramáticas. Se expresan mientras van construyendo su lenguaje.

Personalmente considero que la definición de títere del maestro Ariel Bufano¹ es una de las más precisas. Él define al títere como "Todo objeto que se encuentra en situación dramática". Situación dramática referida al drama teatral, entendida como una situación de recreación ficticia. Referida a la representación.

La/el docente que trabaja con niños pequeños, debe poder apropiarse del objeto títere, conocer sus secretos y múltiples posibilidades. Mané Bernardo y Sara Bianchi, consideran que la maestra debe aprender tanto a usarlos ella, como hacer que los niños los utilicen como medio de expresión. Para cualquiera de estas tareas, deberá capacitarse.

Elena Santa Cruz², sostiene que el títere se transforma para el docente y los trabajadores sociales en general, en un mediador importantísimo para trabajar situaciones con gran carga emocional. Muchas veces a través del muñeco y el personaje, el titiritero puede llegar a movilizar y establecer contactos impensados. Desde este punto de vista, el trabajo con títeres, se transforma también en una importante estrategia en las complicadas situaciones que nos toca afrontar cada vez más en la vida cotidiana de las escuelas.

¹ Ariel Bufano fue uno de los principales maestros de la escuela de titiriteros del teatro San Martín, en Buenos Aires a mediados del siglo XX.

² Santa Cruz Elena (2009): Títeres y resiliencia en el Nivel Inicial – Homo Sapiens – Buenos Aires

