

MÓIN-MÓIN

REVISTA DE ESTUDOS SOBRE TEATRO DE FORMAS ANIMADAS:
TEATRO DE ANIMAÇÃO, ECOLOGIA E SUSTENTABILIDADE

Florianópolis, v. 2, n. 25, p. 107 - 120, dez. 2021

E - ISSN: 2595.0347

Agua: el tesoro del humedal

Ernesto Joaquin Franco Rodriguez

Títeres del Timbó (Uruguay)

Figura 1 – Fotografia: Nico Barreiro. 2018.

DOI: <http://dx.doi.org/10.5965/2595034702252021107>

Agua: el tesoro del humedal¹

Ernesto Joaquin Franco Rodriguez²

Resumen: Este texto se propone adentrar al lector en el proceso de creación de un espectáculo ecológicamente sostenible y basado en prácticas artísticas sustentables. Buscamos proponer de este modo algunos *aportes para un arte eco escénico*, que surgen de la experiencia, reflexiones y conclusiones del proceso de creación, puesta en escena y adaptación de la obra de títeres para gran formato: *Agua, el tesoro del Humedal*. La crisis civilizatoria que se arrastra desde algunas décadas atrás, y que ha marcado esta era del antropoceno con una fuerza destructiva del planeta y de quienes en él habitamos, cobra una dimensión global y catastrófica desde el advenimiento de la pandemia de Covid-19 en 2020. En medio de estos cataclismos, la compañía uruguaya de Títeres del Timbó, se sumerge en la creación, puesta en escena y circulación de un espectáculo animado sobre materia viva, construido a partir de recursos naturales y flexibles a los nuevos desafíos. Entendiendo que el arte, es una profunda necesidad humana, y que muchas veces en la belleza de sus metáforas se encuentra una expresión de la verdad y de lo desconocido, es que este texto propone algunos aportes para la gestación de un arte eco-escénico, un arte nuevo, no solo posible, sino, necesario

Palabras-clave: Arte eco-escénico; sustentabilidad; teatro de títeres; arte interactivo; saberes artesanales; prácticas creativas sostenibles.

Water, the treasure of the Wetland.

Abstract: This text aims to introduce the reader to the process of creating an ecologically sustainable show based on sustainable artistic practices. I seek, in this way, to propose some Contributions to an eco-scenic art, which arise from the experience, reflections and conclusions of the process of creation, staging and adaptation of the large-format puppet work: *Water, the treasure of the Wetland*. The civilizational crisis that has dragged on for some decades, and that has marked this era of the Anthropocene with a destructive force of the planet and of those who live in it, takes on a global and catastrophic dimension since the advent of the Covid-19 pandemic in 2020. In the midst of these cataclysms, the Uruguayan company of Títeres del Timbó immerses itself in the creation, staging and circulation of an animated show on living matter, built from natural resources and flexible to new challenges. Understanding that art is a deep human need, and that many times in the beauty of its metaphors an expression of the truth and the unknown is found, this text proposes some contributions for the gestation of an eco-scenic art, a new art, not only possible, but necessary.

Keywords: Eco-scenic art; sustainability; puppet theater; interactive art; artisanal knowledge; sustainable creative practices.

¹ Data de submissão do artigo: 01/09/2021. | Data de aprovação do artigo: 26/10/2021.

² Titiritero, artesano, docente y gestor de cultura comunitaria. Formado en el Curso integral de Teatro de Títeres y Objetos del Teatro Florencio Sánchez (Cerro/ Montevideo. 2004-2008). Director y Co-fundador de la compañía Títeres del Timbó, con la cual ha presentado talleres y espectáculos de títeres en Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, y Uruguay. Organizador del Festival Internacional de Títeres a toda Costa, y Coordinador de proyectos de formación profesional desde 2014. E-mail: ernestofranco1985@gmail.com | ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2252-123X>

Aportes para un arte eco-escénico. Reflexiones sobre un proceso creativo

*Un bigote del ratón más grande,
La pluma blanca de una garza mora,
El huevo de una culebra gigante...*

Con esta referencia al popular juego de la búsqueda del tesoro, comienza la travesía del pequeño Agua, un niño amigo del río y los pájaros, que por las tardes baja a la orilla con su cachorra y su cañita de pescar. El hallazgo de un misterioso mapa lo llevará a adentrarse en el humedal, donde conocerá la mágica vida que habita en él.

El tesoro del humeda^β, es un espectáculo eco-escénico de la compañía uruguaya *Títeres del Timbó*^α, y es un espectáculo apto para todo público, construido con materiales naturales y recursos del humedal. En él se desarrollan distintas técnicas de animación: títeres de varilla, teatro de sombras, títeres habitables y de manipulación directa.

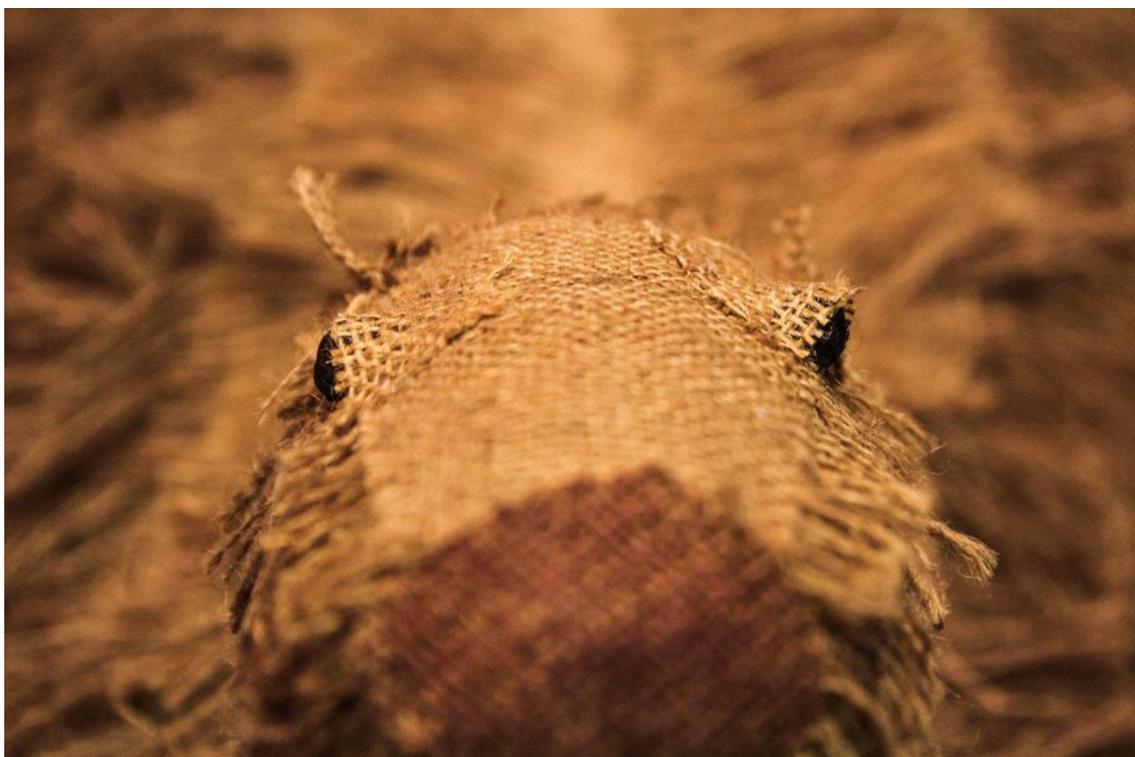

Figura 2 – Títeres habitable para un manipulador. Foto: Nico Barreiro. 2018.

³ <https://youtu.be/lhSj6427mic>

⁴ <https://www.facebook.com/deltimbo/>

El espectáculo es una celebración artística que pone en escena la importancia de la preservación de los recursos naturales. Promueve la investigación de formas populares y tradicionales del arte de los títeres, por medio de la valoración y reconocimiento de la producción artesanal que se deriva del junco, totora y demás fibras naturales provenientes del humedal, por su aporte cultural, económico y social.

En 2020, instalada la pandemia la obra fue reformulada, y adaptada al formato audiovisual a partir de una miniserie de tres capítulos, estrenados en enero de 2021. Buscamos así, llegar a públicos más distantes y de un modo más accesible. Y a la vez nos proyectamos a experimentar en el cruce entre el lenguaje audiovisual, el teatro de títeres y los nuevos territorios virtuales. Todo esto ha desembocado, al igual que toda materia viva, en una obra interactiva, que cruza el arte de los títeres y la proyección audiovisual.

Figura 3 – En la imagen, la títerera Noel Alpuin anima al pequeño Agua.
Foto: Nico Barreiro. 2018.

Hacia un arte eco-escénico de animación.⁵

Con base en el concepto de ecología enunciado por Rebellato al referirse a la sustentabilidad de este modo:

La ecología profunda se basa en el reconocimiento de una serie de cambios profundos en nuestra percepción del papel del ser humano en el ecosistema planetario. Supone un cambio sustancial para superar la actual crisis de civilización. Requiere flexibilidad. (...)La flexibilidad se articula con la categoría de sustentabilidad, es decir, con la capacidad de utilizar recursos de forma adecuada. (REBELLATO, 2000, p. 42)

Buscamos poner en escena, desde una observación artística, la vida de los niños, hombres y mujeres que viven en torno a ríos, arroyos, bañados y humedales, por la importancia que estos tienen para la vida de aquellas personas, como indirectamente para la vida de todos, dados los ciclos de reproducción de especies animales, preservación de vegetación y flora autóctona. De la urgencia por la preservación de los humedales es que surge el interés para la realización de esta propuesta escénica del grupo que se ha desarrollado, reformulado y adaptado en tiempos de pandemia.

Figura 4 – Agua, el pequeño héroe del *Tesoro del Humedal*. Foto: Nico Barreiro, 2020.

⁵ <https://youtu.be/oVuvl0adS40> Proceso de investigación de campo y trabajo colectivo.

Experiencia de creatividad comunitaria: *Agua, el tesoro del humedal.*

En el año 2016 organizamos un taller de teatro de títeres de frecuencia semanal llamado Ta-Te-Ti⁶, en la localidad de Parque del Plata, (Uruguay) con el objetivo de generar una instancia de encuentro lúdico entre adultos, niños/as y vecinos/as, que además de fortalecer la promoción del arte de los títeres, propicie un espacio centrado en los intereses creativos de los/as más pequeños de la comunidad.

Eso nos llevó, hasta el advenimiento de la pandemia, a un contacto permanente con la creación colectiva de historias en el territorio y con las infancias. De esta experiencia surge el interés por desarrollar una obra de títeres desde la perspectiva de un niño, que pueda representar sus intereses y deseos.

En 2017, fuimos seleccionados por el Fondo Concursable para la Cultura para la realización del proyecto de investigación y puesta en escena del espectáculo, lo que significó el comienzo de una investigación escénica y creación artesanal que insumió 12 meses de trabajo, permitiendo el recorrido por los humedales y reservas naturales de toda la costa sur del Uruguay, así como el trabajo e intercambio de saberes con junqueros, artesanos, guardaparques y vecinos organizados de los distintos lugares donde estuvimos. El proceso creativo reunió a un equipo multidisciplinario de titiriteros/as, diseñadoras, artistas visuales, técnicos, educadoras, músicos y fotógrafos.

El resultado es una obra con títeres, sombras y formas animadas de mediano y gran porte para salas y espacios no convencionales, con una construcción sonora original y contundente, y que envuelve al espectador en una atmósfera multisensorial e interactiva.

⁶ Taller de Teatro de Títeres. Coordinado por un equipo multidisciplinario, es un espacio que desde el año 2016 promueve instancias de formación e investigación sobre el arte de los títeres y el juego.

Figura 5 – Garza. Títere habitable para un manipulador. Sistema de iluminación led. Titiritera: Noel Alpuin. Foto: Nico Barreiro, 2018.

Principios metodológicos de la creación eco-escénica:

De la metodología en cuanto principio, resonamos con la comprensión de que, “necesitamos de la imaginación para proyectar, no sólo otro mundo posible, como también otro mundo necesario en el cual todos puedan caber (...) para actuar diferente debemos soñar diferente” (BOFF, 2015, p. 16)⁷. Así, entendemos que los títeres son un río: en su aparente quietud late el vértigo de

⁷ “precisamos da imaginação para projetar não apenas um outro mundo possível, mas um outro mundo necessário no qual todos possam caber (...) para agir diferente devemos sonhar diferente” (BOFF, 2015, p. 16)

la vida. Es el silencio lo que nos permite escuchar lo que tiene para decir y es la pausa lo que deja ver todo lo que él mueve y se mueve en él.

Figura 6 – Los titiriteros Ernesto Franco y Noel Alpuin, realizando trabajos de cestería para la construcción de los personajes. Taller de Títeres del Timbó. Foto: Nico Barreiro, 2018.

Ideación, materialización, animación.

Consideramos tres momentos importantes del proceso creativo, donde cada uno tiene sus propios conflictos y tensiones de desarrollo, conformando en su totalidad un proceso de dialéctica abierta⁸, que más que generar una síntesis abre nuevas posibilidades y caminos.

1. Ideación:

El viaje del niño va hacia el origen de las cosas y hacia el centro del humedal, hacia lo que guarda y atesora los secretos, hacía una pregunta fundamental y hacia la vida, que es buscar y es jugar.

⁸ Rebellato (2000)

Alrededor del juego popular, conocido como “búsqueda del tesoro”, compartido por todas las generaciones y practicado en todos los lugares, se va construyendo el argumento dramático de la obra.

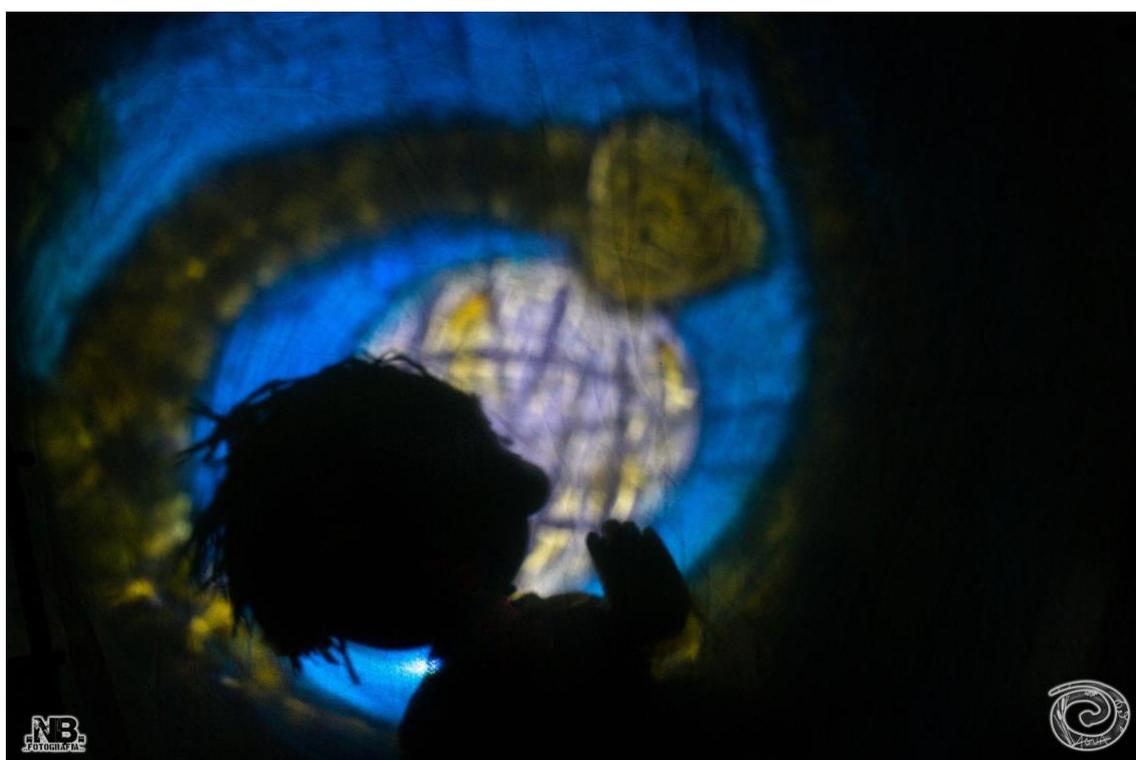

Figura 7 – Escena de sombras. Foto: Nico Barreiro, 2018.

En el proceso de creación de Agua, el pequeño protagonista de esta historia, partimos de la idea del sonajero, como el primer objeto títere que desarrolló la humanidad. La intención de comunicar, la proyección de la imagen, y ese primer impulso artístico como necesidad de calmar aquella angustia original, marca hasta nuestros días el accionar de la representación titiritera.

Miles de generaciones de llantos, manos y calabazas estuvieron unidas por la necesidad en el gesto animador de despertar, primero la atención, luego la risa y finalmente, la calma.

El mate o calabaza como se le conoce en el sur de América, fue elegido como material central en la construcción del niño, así como el de los demás mamíferos que aparecen en la obra. Es así como experiencias, hábitos,

materiales y gestos se van entrelazando en el acervo vivencial que formará parte de la historia del espectáculo.

La investigación artística estuvo guiada por el objetivo de ir al encuentro de la voz de cada lugar al que llegábamos. A partir de una investigación fotográfica y de entrevistas semiestructuradas con trabajadores y habitantes de ríos y humedales del sur del país, fuimos definiendo la estética y los elementos centrales del drama de la obra. De los relatos surgen la historia de los lugares, el vínculo con la naturaleza y los principales deseos y miedos de quienes viven en ella.

2. Materialización:

*...transformar a experiência em memória,
a memória em expressão,
a matéria em forma...⁹*

La estética lograda a partir de la definición inicial de realizar una obra eco-escénica, que se nutriera en su mayor parte de materiales naturales, está habitada por los colores, las texturas y los sonidos de la naturaleza. Bajo este criterio nos propusimos realizar vestuarios, escenografías, títeres y mecanismos de manipulación. Lo que significó el trabajo colectivo de más de seis meses, de prueba y construcción artesanal a partir de técnicas y materiales autóctonos para la creación de los principales personajes e infraestructuras escénicas.

Qué material corresponde a cada personaje, fue un camino que aprendimos a recorrer con los propios materiales y sus cualidades, junto con los testimonios de los propios involucrados. Por ejemplo, mimbre, junco y totora fueron utilizados para confeccionar uno de los animales más temidos después de las crecidas de los ríos o en lo profundo de los juncuales: la serpiente.

A medida que avanzaba la realización de los personajes y escenografías, comenzaba la creación sonora que ambienta las escenas. El recorrido que el niño hace con el mapa, en busca del tesoro está guiado por siete momentos

⁹ “Para conseguir ser um artista, é necessário dominar, controlar e transformar a experiência em memória, a memória em expressão, a matéria em forma. A arte não só precisa derivar de uma intensa experiência da realidade como precisa ser construída, precisa tomar forma através de objetivização”. (FISCHER, 1976, p. 14)

musicales, que abren con la canción Agua, la cual nos introduce en un viaje sonoro que comprende distintas regiones de América del Sur y que se irán desplegando a lo largo del espectáculo como el candombe, la capoeira, el forró, y distintas melodías vinculadas a la milonga y a la música de arrabal. Cada personaje, y la forma de interpretarlo, está vinculado a estas músicas y a una forma cultural latinoamericana concreta.

La materialización del proyecto significó la construcción de cinco títeres de gran tamaño, así como una serie de títeres de varilla, dos retablos móviles, una pantalla de sombras, y un pulido diseño de iluminación.

Figura 8 – Títriteras: Noel Alpuin y Natalia Sanchez. Escena Candombe de la luna o el huevo de la culebra gigante. Foto: Nico Barreiro, 2018.

3. Animación.

Moléculas animadas: El animador respira, respira el objeto, respira la materia.

...La madera sabía de música mucho antes de ser instrumento...

Atahualpa Yupanqui.

Trabajar con materia viva, vegetal u orgánica, implica interceder en el proceso de vida y transformación que ese material contiene. Millones de partículas, células y moléculas, han dado forma, a partir de un proceso caótico de tensión, y adaptación de las partes, a este material. Conocemos su forma y textura gracias a ese conflicto, que aún fuera de su estado natural o lugar de origen sigue desarrollándose hasta integrarse nuevamente a la tierra y al ciclo de la vida. Quienes animamos objetos, intervenimos en alguna de estas etapas, para darle al material una forma de arte que, aun así, contiene el pulso infinito de todo este complejo sistema de microscópicas partes vivas que le dieron forma.

Ser conscientes de los momentos que atraviesa la materia y manejar con claridad el tiempo, tratamiento y trabajo que cada elemento constructivo requiere, es un punto determinante en el éxito o fracaso de la creación eco escénica. Abordar un proceso creativo de estas características requiere, siempre, el permanente diálogo de saberes abierto y respetuoso, con aquellos que viven en y del espacio donde extraemos el material de construcción.

De este modo el propio material nos ofrece la posibilidad del futuro símbolo escénico a construir, y es en su propia materialidad (y condiciones en que esta se genera) donde reside la primera metáfora artística que necesitamos decodificar.

Esta cualidad del proceso eco-escénico de creación, supone entender al animador como un sujeto bio-creativo, capaz de animar materia viva y proyectar la energía contenida en ella en función de una expresión artística vital.

Nuevas realidades, nuevos desafíos.

La irrupción global de la pandemia de covid-19, en marzo de 2020, supuso un cambio de rumbo drástico para la producción artística de la compañía en general y del proyecto de Agua, en particular. Debimos adaptar la propuesta a nuevos formatos y encontrar nuevos caminos para el desarrollo del proyecto. En agosto comenzamos un proceso de investigación sobre formatos audiovisuales de creación con títeres, con el objetivo de desarrollar un lenguaje audiovisual propio para el arte de los títeres, que preservara la autenticidad y sensibilidad de

la propuesta. De esa manera comenzamos con el rodaje de la primera miniserie titiritera de Uruguay: *Agua, el tesoro del Humedal*¹⁰, producida entre octubre de 2020 y enero de 2021, se estrenó en el marco del 7º *Festival Virtual de Títeres a toda Costa*, y participó del *Seminario Internacional de Estudios sobre Teatro de Animación Anima UDESC* en mayo de este año.

Figura 9 – Noel Alpuin y Ernesto Franco, durante el rodaje de la miniserie animada, *Agua, el tesoro del Humedal*. Parque del Plata, Uruguay. Foto: Nico Barreiro, 2020.

Esto proyectó al grupo *Títeres del Timbó* hacia un camino de creación audiovisual, conformando una saga de historias, presentadas bajo el formato de miniserie animada, del cual ya se han producido dos entregas (*Agua, el tesoro del humedal* y *Migra, el camino de las aves*¹¹) mientras comienzan a producir una tercera entrega de una nueva historia para el año 2022.

¹⁰*Agua, el tesoro del Humedal*:

Cap.1 <https://youtu.be/Gg7gh-gPVqw>

Cap.2 <https://youtu.be/DevX-HyNkds>

Cap.3 <https://youtu.be/qI2muEcS8wY>

¹¹*Migra, el camino de las aves*:

Cap.1 <https://youtu.be/K8ECcDoXUxw>

Cap.2 <https://youtu.be/FZ1tTWSuU2s>

Cap.3 <https://youtu.be/GUKAQIdr6kl>

Actualmente, y ante el retorno gradual de la presencialidad a los espectáculos, el grupo está desarrollando una versión interactiva de la obra *Agua, el tesoro del Humedal*, donde se conjugan los aportes del lenguaje cinematográfico y estímulos audiovisuales a la propuesta artística inicial, buscando poner al espectador en el centro de una obra viva, interactiva y envolvente, como la propia naturaleza del río.

Referencias

BOFF, Leonardo. **Sustentabilidade: O que é-O que não é**. Petrópolis:Editora Vozes, 2015.

FISCHER, Ernst. **A necessidade da arte**. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1976.

REBELLATO, Jose Luis. **Ética de la liberación**. Montevideo: Editorial Nordan-Comunidad, 2000.