

Editorial del Dossier – Formación en Teatro de Animación: Los buenos vientos de Targoviste, Rumania

**Dossier Editorial – Training in Animation Theater:
The good winds of Targoviste, Romania**

*Tito Lorefica*¹

Resumen

Este texto presenta la Unión Internacional de la Marionette – UNIMA, una organización fundada en 1929 en Praga, (Checoslovaquia). Presenta el primer Encuentro Internacional de Entrenamiento en las Artes del Títeres realizado en Charleville-Mézières, Francia, en septiembre de 2015. E hace el Editorial de lo Dossier – Formación para el Teatro de Animación con exposiciones que tuvieron lugar en el segundo Encuentro Internacional de Capacitación en Artes de la Marioneta, que tuvo lugar en Targoviste, Rumania, en junio de 2017.

Palabras-claves: UNIMA; Teatro de Animation; Marionette

Abstract

This text presents the Union International de la Marionette – UNIMA, an organization founded in 1929 in Prague, (Czechoslovakia). It presents the first International Meeting on Training in the Arts of the Puppetry held in Charleville-Mézières, France, in September 2015. And make the editorial pf the Dossier – Formation to the Animation Theater that publishes exhibitions that took place at the second International Training Meeting in the Arts of the Puppet, that took place in Targoviste, Rumania, in June of 2017.

Keywords: UNIMA; Animation Theater; Marionette

ISSN: 1414.5731
E-ISSN: 2358.6958

¹ Presidente de la Comisión de Formación Profesional de la UNIMA. Titiritero, actor, director de escena, músico y profesor. Dirige el departamento de teatro de títeres y objetos en el Instituto Artístico Mauricio Kagel de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina).

Sin duda el teatro de formas animadas es uno de los fenómenos más complejos y completos de la expresión artística en la escena contemporánea. Los límites territoriales de su especificidad son cada día más permeables.

Mientras las distintas técnicas clásicas del arte marionetístico continúan vivas; la escena contemporánea se encuentra en constante mutación, se realimenta y co-existe atravesada y transformada por nuevas tendencias, nuevas tecnologías, nuevos enfoques, nuevas visiones poéticas.

La natural incorporación y cruce con otros lenguajes artísticos va trazando estéticas cambiantes. Y en el centro de estas corrientes, reside lo que hasta hoy venimos llamando “actor titiritero” o “intérprete de formas animadas” o “marionetista” o “intérprete multidisciplinario” o “performer objetual” o

Pero, cómo se forma, cómo se entrena, un artista pluridisciplinario de estas características? Cómo podrá adquirir herramientas que le permitan explorar, crear y expresarse tanto en el campo de la tradición como en el de la contemporaneidad?

Qué tipo de escuela puede aportar elementos que sirvan a la formación profesional de estos artistas? Que tipo de pedagogía será la que pueda aplicar un maestro hoy en día para que a sus discípulos pueda guiar sin presionar, enseñar sin someter, animar sin imponer en un arte de semejante complejidad?

Inducir a acometer con audacia la aventura de la creación; investigando, componiendo, deconstruyendo y construyendo, articulando diversos lenguajes en una pesquisa que pueda ayudar a que el artista en formación encuentre una propia y particular visión poética del mundo que responda a su expresión estilística personal, será una tarea fundamental del maestro titiritero contemporáneo.

La Unión Internationale de la Marionnette – UNIMA, entidad fundada hace casi 90 años, reúne actualmente a marionetistas de unos 120 países. La página web² de nuestra Asociación ofrece algunas informaciones importantes para conocer un poco de nuestra historia:

La historia de la UNIMA comienza en Praga (Checoslovaquia) el día 20 de mayo 1929 con ocasión del 5º Congreso de Marionetistas Checos, evento donde fueron invitadas personalidades de Bulgaria, Francia, Yugoslavia, Alemania, Austria, Rumania y la Unión Soviética.

En una atmósfera amistosa, a propuesta del periodista y autor francés, Paul Jeanne, se crea la Unión Internacional de Titiriteros – o UNIMA. Estableciendo su sede en Praga, es la primera asociación internacional de teatro en el mundo. UNIMA pasó de ser un pequeño grupo de amigos a convertirse en una organización mundial. Los primeros miembros de la UNIMA vienen del mundo titiritero, pero UNIMA no se limita a esta profesión; de hecho, la mitad de sus fundadores provienen de otras profesiones. El principio fundamental de la UNIMA era: el rechazo al corporativismo. Desgraciadamente, los miembros no pudieron mantener por mucho tiempo la frecuencia de sus encuentros. Después de Praga, hubo una reunión en París, en 1929, posteriormente otra en Lieja en 1930. La última antes del estallido de la segunda Guerra Mundial en 1939, se celebró en Ljubljana en 1933.

Sin embargo, la guerra no consiguió romper las relaciones establecidas entre los titiriteros, incluso si sus encuentros tenían que organizarse en secreto, recurriendo, en ocasiones, a los medios más insospechados. Las reuniones eran necesarias para mantener esos contactos vivos. Esta “prueba de fuego” sirvió como demostración del poder de la solidaridad que caracterizó los inicios de la historia de la UNIMA.

² <https://www.unima.org/es/unima/historia/>

El títere se encuentra en todos los géneros de las artes escénicas contemporáneas. En el teatro, cine, celebraciones, performances, rituales, instalaciones de artes visuales, educación, etc. Como todo arte, es un medio de acercamiento entre la población y de lucha contra la intolerancia y la violencia.

La Comisión de Formación Profesional creada en el año 1972, tiene como uno de sus principales objetivos el de estimular el intercambio; entre los pedagogos de distintas escuelas, entre los estudiantes de diferentes culturas; continuar la reflexión internacional sobre la enseñanza-aprendizaje y la formación y entrenamiento de los titiriteros; alentando también los encuentros entre festivales internacionales y lugares de formación.

Cada año, se ofrecen becas para los estudiantes de diferentes orígenes para asistir a cursos o prácticas ofrecidas por algunas de las Escuelas/Programas/Institutos de formación en títeres. Esta oferta es también válida para aquellos jóvenes que no reciben formación formal en aquellos países donde no existen escuelas.

La Comisión trabaja también para ampliar su internacionalización con la inclusión de representantes y colaboradores de Latinoamérica, Asia, África y Oceanía³, y se ha propuesto entre otras acciones, realizar una reflexión a nivel internacional sobre la pedagogía, el aprendizaje y la formación de los artistas titiriteros, a partir del intercambio de ideas, métodos, programas de estudio, y fundamentalmente a partir del encuentro de especialistas en el tema, para abrir el debate de cara a una actualización constante en el vasto campo de la formación profesional de titiriteros.

El primer Encuentro Internacional sobre la Formación en las Artes del Títere se celebró en Charleville-Mézières en septiembre de 2015. Reunió a expertos en educación teatral en títeres, titiriteros, artistas e investigadores de 25 países.

El objetivo principal de aquella reunión fue reflexionar sobre los cambios estéticos en el teatro de formas animadas y la situación de la formación contemporánea en el teatro de títeres: el significado de los términos utilizados, las filosofías de formación y las prácticas pedagógicas. El programa se compuso en esa ocasión de presentaciones, debates y proyecciones de video que mostraron la ejercitación práctica de algunas escuelas.

El segundo Encuentro Internacional de Formación en las Artes del Títere, tuvo lugar en Targoviste, Rumania, en junio de 2017, y profundizó en las reflexiones sobre las transformaciones poéticas que el teatro de títeres ha experimentado desde la década de 1970: la evolución del estado del títere y el titiritero, la evolución conceptual y poética de las nuevas formas del teatro de marionetas y la diversidad de procesos y formas de enseñanza.

El Encuentro Internacional de 2017 también tuvo como objetivo discutir diversos temas tales como: la relación entre arte y sociedad; las diferencias conceptuales respecto de lugares de formación institucionales y alternativos; distintos ejemplos de entrenamiento en compañías profesionales; diálogos entre tradición e innovación en la formación profesional; acercamientos interdisciplinarios en la puesta en escena y

³ Actualmente la Comisión está formada por: Presidente: Tito Lorefice (Argentina); Miembros: Irina Niculescu (USA); Lucile Bodson (Francia); Marthe Adam (Canadá); Greta Bruggeman (Francia-Bélgica); Marek Waszkiel (Polonia); Eloi Recoing (Francia); Nini Valmor Beltrame (Brasil); Svein Gundersen (Noruega); Kata Csató (Hungría); Xiaoxin Wang (China), Lise Messika (Israel); Hamidreza Ardalan (Irán), Paulo Balardim (Brasil), Anurupa Roy (India). Colaboradores: Veronika Door (Hungría-Francia), Sarah Kriegler (Australia).

su relación con la pedagogía; diversos sistemas y métodos de formación de acuerdo a las necesidades de los estudiantes; la evolución del status de la marioneta en el siglo XXI, la complejidad de las figuras animadas en tanto mimesis, etc.

La riqueza de las exposiciones publicadas en este número de la prestigiosa y necesaria Revista *Urdimento*, publicación del Programa de Pos-Graduación (Maestría y Doctorado en Teatro) de la Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, nos da una dimensión de la calidad de las discusiones de nuestro Encuentro de Targoviste. Aquí están reunidos textos de Irina Niculescu, Universidad de Connecticut (Estados Unidos); Anca Doina Ciabotaru, Universidad Nacional de Artes George Enescu, (Rumania); Adriana Schneider, Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil); Cariad Astles, Universidad de Londres (Reino Unido); Cristina Grazioli, Universidad de Padova (Italia); Didier Plassard, Universidad de Montpellier (Francia); Fabrizio Montecchi, Teatro Gioco Vita (Italia); Greta Bruggeman, Cia. Taller Arketal (Francia); Izabela Brochado, Universidade Nacional de Brasilia (Brasil); Mario Piragibe, Universidade Federal de Uberlândia (Brasil); Miguel Vellinho, Universidade Federal del Estado de Rio de Janeiro (Brasil), Paulo Barladim, Universidade do Estado de Santa Catarina (Brasil); Philippe Choullet, Université de Strasbourg (Francia).

Los buenos vientos de Targoviste continúan soplando y esta vez llegan a Florianópolis (Brasil), y además de la presente edición de la Revista *Urdimento*, en mayo de 2019, la ciudad va a acoger nuestro 3º Encuentro, teniendo como tema central de las discusiones: *La escenificación y diversidad en los procesos de creación teatral contemporánea*, tratando de forma amplia la animación imbricada en los procedimientos teatrales contemporáneos. El evento contará con una programación que involucrará a artistas, investigadores, estudiantes y profesores de variados países en conferencias, debates, clases prácticas, demostraciones de procesos creativos y exposición de banners de investigaciones en marcha. Tenemos las mejores expectativas sobre lo que viviremos en Florianópolis en el próximo año.

Por lo tanto, las reflexiones y cuestionamientos aquí presentados por los autores de diferentes regiones y realidades nos obligan a continuar explorando, pesquizando e intercambiando ideas sobre la formación profesional de artistas de un arte que no detiene su evolución; muy por el contrario, indaga y cuestiona profundamente en las raíces del ser humano, convirtiéndose además en reservorio de su imaginación.

Este texto también se publica en inglés en esta edición.

Recibido en: 13/07/2018
Aprobado en: 13/07/2018