Centro de Historias

MAGIA Y MEMORIA DE LAS MARIONETAS

ARAGÓN-ESPAÑA

24 enero_14 abril_2019

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

La Magia es consustancial a las figuras inanimadas que representan una escena ante un público. Desde sus antiguos comienzos, en manos de brujos o clérigos en ceremonias religiosas, hasta esa extraña situación teatral que, en un parque o en la sala de un teatro, hace que una materia inerte simule estar viva. Simulacro que el público acepta si el titiritero tiene oficio y arte.

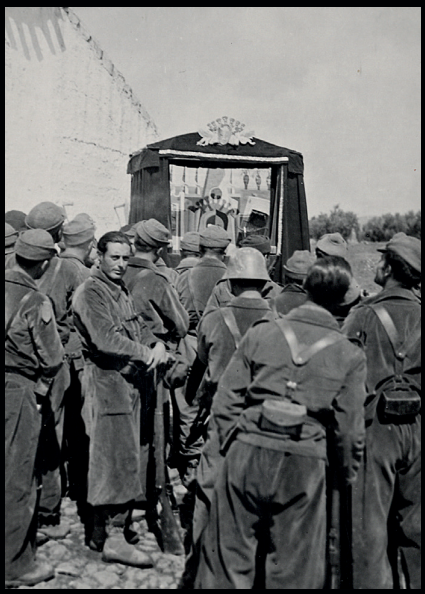
La Memoria. En los anales del Teatro suelen figurar títeres y marionetas como un apéndice menor relacionado con el espectáculo infantil. No ha sido así durante siglos. La Memoria rescata los quinientos años que llevan participando en todos los avances y retrocesos de nuestra cultura. Formando parte intrínseca de ella. En la paz y en la guerra. En monarquías y en repúblicas. Entre la poesía y la música. Y siempre, en el Teatro.

Xilografía, Imprenta Estivill, Barcelona, c. 1850

500 años de títeres y marionetas en España

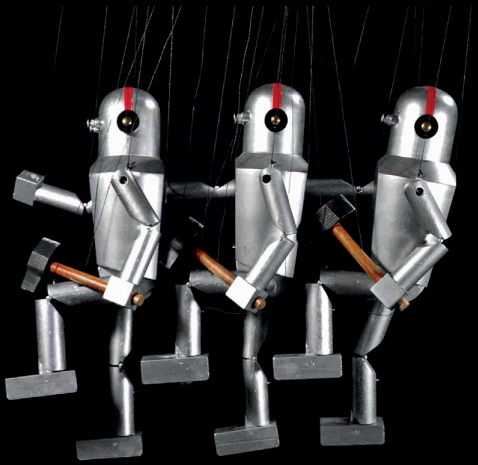
La edad de oro de los títeres. Durante los siglos XVII y XVIII los títeres, sin dejar de actuar con retablos más pequeños –como el descrito por Cervantes–, representaban en los grandes teatros españoles con el nombre de Máquina Real, debido a que las compañías que los gobernaban tenían licencia del Rey. Su espectacular y voluminoso aparato ocupaba todo el palco escénico. En él se representaban comedias completas con sus entremeses y su final de fiesta, que solía ser un baile o una corrida de toros. Todo ello interpretado con grandes títeres, unos de peana con varilla a los brazos y otros como las actuales marionetas sicilianas con barra a la cabeza.

Tarasca de Madrid de 1749, Archivo de Villa, Madrid



Los títeres de La Tarumba actúan ante soldados en el frente (probablemente en la Sierra de Guadarrama), en 1937.
Teatro Obraztsov de Moscú

Helena Cortesina y Federico García Lorca, sujetando el muñeco de don Cristóbal, en Buenos Aires, 1934.
Fundación Federico García Lorca



Robots trabajadores, de Harry V. Tozer, 1952. Museu de les Arts Escèniques, Institut del Teatre, Barcelona

La edad de plata de los títeres. Durante la Edad de Plata (1905-1936) los mejores escritores (desde Valle a Alberti, desde Benavente a García Lorca), los mejores músicos (desde Falla a Óscar Esplá), los mejores artistas plásticos (desde Picasso o Salvador Bartolozzi hasta Ángel Ferrant, Hermenegildo Lanz o Maruja Mallo) tuvieron relación directa con los títeres. Los títeres fueron una herramienta fundamental para renovar el teatro europeo y español.

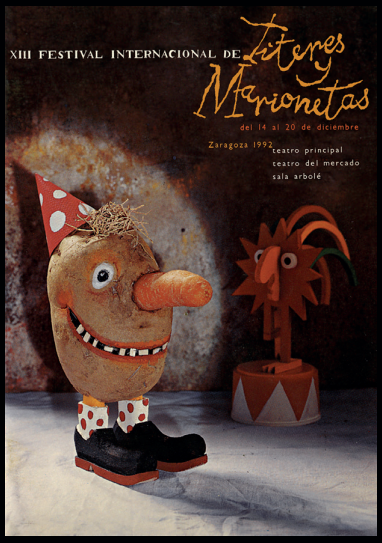
Los títeres en la Guerra Civil. El golpe de estado y la Guerra Civil rompieron aquel esplendor. Los escritores y artistas, mayoritariamente inclinados hacia la conservación de la legalidad constitucional, tuvieron que ocuparse de defender a la República conduciendo su labor cultural hacia la agitación y propaganda en retaguardias y frentes. En esas labores tuvo un papel de importancia el guiñol satírico de La Tarumba, fundado por el pintor Miguel Prieto.

Los títeres del Frente de Juventudes. El aparato del Nuevo Régimen se sirvió de los títeres para inculcar el ideario falangista entre los niños y jóvenes españoles. Su primera actuación, llevada a cabo por miembros del Sindicato de Magisterio, tuvo lugar el 18 de julio de 1939. Luego se formaron centenares de grupos por todas las provincias españolas dentro de la estructura del Frente de Juventudes.

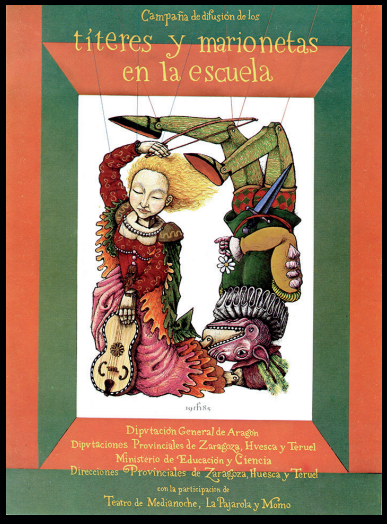
La renovación durante el periodo 1950-1975. Varios maestros de la marioneta comenzaron a buscar nuevos argumentos que escaparan del adoctrinamiento ideológico. Algunos recurrieron a la literatura y a la música culta (el Romancero, Cervantes, Lope de Rueda, García Lorca, Falla, Mozart), otros indagaron en imaginarios futuristas o en los cuentos y tradiciones populares. Destacan el inglés Harry V. Tozer en Barcelona y los asentados en Madrid, el profesor de artes plásticas Francisco Peralta y el actor Gonzalo Cañas.

Apoteosis de los títeres al llegar la democracia. Nuevas corrientes estéticas y nuevos argumentos se sumaron a los anteriores. En 1978 el pintor Miró decoró los grandes títeres del grupo catalán Claca estrenando en el Liceo de Barcelona *Mori el Merma,* donde la estrambótica figura de Ubú se confundía con el recién fallecido dictador. En 1981 Pepe Otal, un albaceteño residente en Barcelona, estrenó *El Apocalipsis,* escatológica e impactante obra que recorrió los escenarios underground de toda Europa.

Pero salvo contadas excepciones el teatro de títeres español no supo recuperar al público adulto aunque alcanzó un formidable éxito entre el público infantil.



Carteles del Festival Internacional de Títeres y Marionetas correspondientes a los años 1992 y 1994, Ayuntamiento de Zaragoza



El titiritero argentino Javier Villafañe con su teatro ambulante El Barrilete, La Plata, 1962.

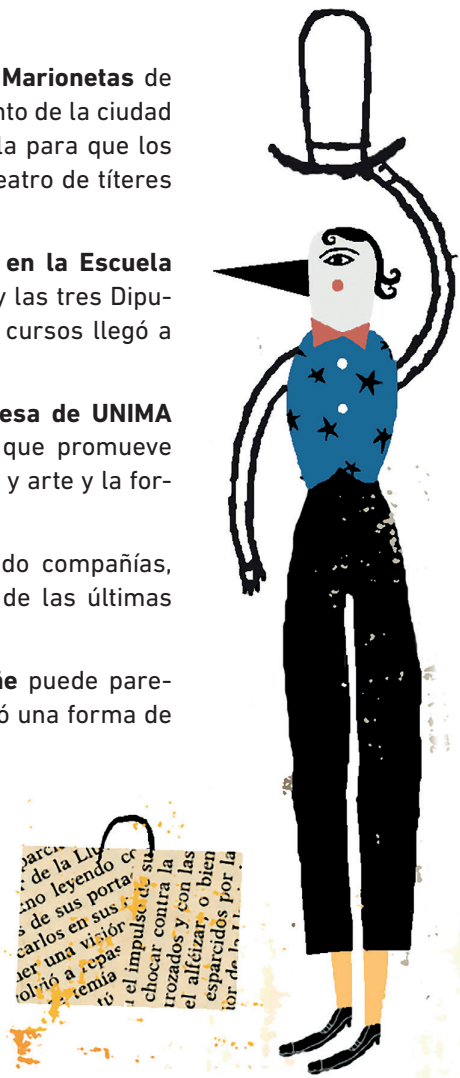
Cartel de la Campaña de Títeres y Marionetas en la Escuela. Gobierno de Aragón y Diputaciones Provinciales, Autor Francisco Meléndez, 1985.

Títeres y titiriteros en Aragón

Desde finales de los setenta, dos de las compañías más importantes de España tienen su sede en Aragón. Y junto a ellas ha habido otras que, ya desaparecidas o en actual ebullescencia, han hecho de esta tierra tan despoblada un lugar donde los títeres tienen un notable peso cultural.

Nada sale de la nada. Y sus razones hay para ello. Instituciones y compañías lo han hecho posible, a pesar de encuentros y desencuentros. Destacamos como ejemplos movilizadores cinco puntos:

1. **El Festival Internacional de Títeres y Marionetas** de Zaragoza, organizado por el Ayuntamiento de la ciudad entre 1979 y 1994, que sirvió de escuela para que los titiriteros aragoneses vieran el mejor teatro de títeres del mundo.
2. **La Campaña de títeres y marionetas en la Escuela** organizada por el Gobierno de Aragón y las tres Diputaciones Provinciales, que durante dos cursos llegó a 311 escuelas unitarias aragonesas.
3. **La constitución de la sección aragonesa de UNIMA** (Unión Internacional de la Marioneta), que promueve entre todos la difusión de nuestro oficio y arte y la formación para nuestros profesionales.
4. **Las programaciones** que han levantado compañías, instituciones y particulares a lo largo de las últimas décadas.
5. **La visita del argentino Javier Villafañe** puede parecer una anécdota pero no lo fue. Enseñó una forma de entender el mundo y otros mundos.



Parque de las Marionetas. Ilustración de Jesús Cisneros

Recuerdo y actualidad de las compañías aragonesas. Unas han desaparecido y otras siguen en pie ofreciendo arte y teatro por toda España y el mundo.

Gerardo Duat (Tamarite de Litera, Huesca), Los Títeres de Rafa –Rayers San–, (Huesca), Polichinelas de Luis Pardos (Zaragoza), Chirlosmirlos (Alcañiz, Teruel), Equipo Oistros (Zaragoza), Momo (Zaragoza y Barcelona), Trapalanda (Aineto, Huesca), De Trozos Títeres (Zaragoza), La Compañía (Zaragoza), Taraneya (Binéfar, Huesca), Imago Mundi (Calatayud, Zaragoza), Titeres de la Tía Elena y Teatro de Medianoche.

La colaboración de otros artistas. El teatro de títeres se imbrica en la Cultura cuando se sumerge en la colaboración con artistas de otros campos: escritores, directores de escena, músicos, dibujantes, escenógrafos, diseñadores gráficos, fotógrafos, cineastas, cartelistas, sastres... En muchas ocasiones su labor pasa desapercibida para el público. Aparentemente desapercibida porque los resultados artísticos de un estreno evidencian su participación.

David Vela, Isidro Ferrer, Ignacio Fortún, Alberto Calvo, Ángel Aransay, José Luis Cano, Miguel Cardil, Vicente Villarocha, Vicky de Sus, Victor Gomollón, Fernando Lasheras, Elisa Arguilé, Alberto Gambino, Ángel Vergara, Cuti Vericad, Faustino Cortés, Goyo Maestro, Tereza Polyvka, Víctor Rebullida, Javier Anós, Héctor Grillo, Joaquín Murillo, Mariano Anós, René Fernández Santana, Adolfo Ayuso, Carlos Grassa, Fernando Lalana, Miguel Ángel Ortiz, Jesús Arbués, Ángel de Castro, Emilio Casanova, Jesús Atienza, Julio Foster, Marta Marco, Paula Ortiz...

Figurines de David Vela, para el espectáculo *Babios,* Titiriteros de Binéfar, 2010

El sueño de Pinocho, **Títeres de la Tía Elena, 2013**

Los habitantes de los espejos, **Teatro de Medianoche, 1990**

Compañías de animación o de teatro de actor que suelen emplear títeres en sus espectáculos. Ellas demuestran que no existe un compartimento estanco para los títeres en el universo teatral. Las figuras inanimadas invaden el teatro y se dejan invadir por él. El Silbo Vulnerado, Viridiana Teatro, Caleidoscopio Teatro y Teatro Che y Moche.

Nuevas compañías aseguran el futuro. Aunque algunos de sus componentes ya llevaban años de oficio teatral surgen como compañías en la segunda década de nuestro siglo, garantizando la continuidad del teatro de títeres y marionetas en Aragón. Compañía Javier Aranda, El Mar del Norte, Títeres sin Cabeza y Títeres del Guantazo

---

Rescatadores y coleccionistas. La Memoria estará a merced de interesados propagandistas si no existe quien la preserve y la cultive. Parte del menosprecio que ha sufrido el teatro de figuras en España se debe a la inexistencia de personas e instituciones que hayan guardado códices, facturas, grabados, fotografías, libretos, carteles y programas, marionetas y siluetas, teatrillos o simples recortes de prensa.

Hemos querido dedicar un pequeño espacio al único museo de títeres que existe en Aragón, el de la Casa de los Títeres de Abizanda y a una pequeña muestra de dos colecciones particulares: la de Francisco Boisset y Stella Ibáñez, especializada en el material de los espectáculos de luces y sombras, y la de Adolfo Ayuso, centrada en la documentación y la iconografía de los títeres.

Teatro Guiñol, 1910-1930. Títeres catalanes para juegos infantiles, 1920-1935. Museo de la Casa de los Títeres de Abizanda

El hombre que tenía vacíos los aposentos de la cabeza, **Viridiana Teatro, 2001. Miguel Ollés y Kike Lera**

Parias, **Compañía Javier Aranda, 2015**

En el vientre de la ballena, **El Mar del Norte, 2016. Marta Cortel.**
Foto: María Mateo

Titiriteros de Binéfar

Paco Paricio y Pilar Amorós comienzan a jugar con los títeres en su natal Binéfar, en Monzón y en el Pirineo ilerdense a finales de los setenta. Su juego tenía mucho de conciencia y participación comunitaria. Cuando más adelante formalizan su dedicación profesional presentan algunas de las mejores obras que ha dado el teatro aragonés: *El bandido Cucaracha, Almogávares, La fábula de la raposa* y *El hombre cigüeña.* Su fórmula artística consistía en hacer teatro para todos los públicos, buceando en el folklore y en la historia de Aragón, con música en vivo, conjugando escenografía, títeres y actores, armonizando tradición e investigación y todo ello sujeto con un proyecto económico sólido e independiente. Una empresa cuya fortaleza se basa en el núcleo familiar pero abierta a la colaboración con otros artistas y sobre todo con su público, que siempre ha sido su mejor inversión. Una compañía que vive de la emoción, del viaje y de las canciones. Del reposo y la esmerada función de sus tres grandes casonas en Abizanda: teatro, museo y residencia para formación. De la meditada reflexión que subyace en sus publicaciones. Su trayectoria teatral le hizo merecedora del I Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud.

Cartel de David Vela para la Campaña de Navidad de 2011 de Titiriteros de Binéfar en el Teatro del Mercado de Zaragoza

Pilar Amorós y Paco Paricio.
Almogávares,
Titiriteros de Binéfar, 1993.
Foto: Foster & Spolsky

Pilar Amorós y Paco Paricio.
El bandido Cucaracha,
Titiriteros de Binéfar, 1989

Teatro Arbolé

Iñaqui Juárez ha sido la columna vertebral de esta compañía de títeres, una de las más importantes del panorama nacional. Iñaqui reúne en sí lo mejor de los titiriteros tradicionales y, sin dejar de serlo, ha sabido adaptarse a los cambios estéticos y argumentales que los tiempos requerían. Fascinado por las personalidades de viejos maestros soñó con tener un teatro propio (primero en el Parque Grande, luego en una modesta sala en el ACTUR), editar textos de títeres, construir un teatrillo rodante, acoger y mostrar el trabajo de otros titiriteros. Junto a otras personas en sus comienzos a finales de los setenta, luego con Carmen Sallén, con la que fundará Arbolé en 1985, encontrará después a los que van a ser sus socios, Esteban Villarrocha y Pablo Girón, que conforman una bien engranada maquinaria artística y empresarial.

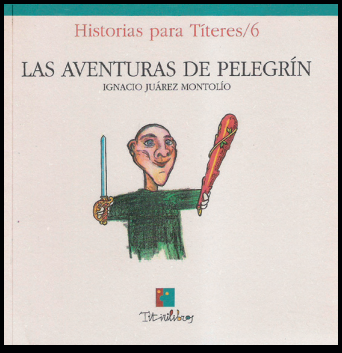
Será la gestión de Villarrocha la que encauce los sueños de Iñaqui hacia su materialización: una espléndida sala de teatro con 225 localidades que programa teatro todo el año en el Parque del Agua de Zaragoza, una editorial con más de 50 títulos, la creación de una productora teatral que va más allá de los títeres.

Una sólida labor que ha encontrado eco en los numerosos premios y reconocimientos recibidos a su trayectoria a lo largo de cuatro décadas.

Pelegrín, el héroe de los títeres de cachiporra. Creado en 1983, Teatro Arbolé

Iñaqui Juárez en *Trigedias de amor y cuernos*, Teatro Arbolé, 1999

Azucena Roda y Pablo Girón en *Pinocho*, Teatro Arbolé, 2013



Coleccion Titirilibros, editada por Arbolé

MAGIA Y MEMORIA DE LAS MARIONETAS

ARAGÓN-ESPAÑA

24 enero_14 abril_2019

Centro de Historias

Martes a sábado: 10 a 14 y 17 a 21 h
Domingos y festivos: 10 a 14.30 h
Lunes cerrado
http://www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/chistoria

Organiza: Sociedad Municipal Zaragoza Cultural
Comisario: Adolfo Ayuso
Coordinación general y producción: Centro de Historias de Zaragoza
Diseño gráfico y expositivo: Fernando Lasheras
Montaje: Brigadas Municipales de Arquitectura
Edición audiovisual: Laboratorio Audiovisual de Zaragoza

AGRADECIMIENTOS: Desde la institución organizadora y desde las personas que hemos participado en la coordinación, queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a las personas e instituciones que, mediante el préstamo de obras y documentos o con su asesoramiento y ayuda, han hecho posible esta exposición.

INSTITUCIONES: MNAC (Museu Nacional d'Art de Catalunya), Archivo de Villa del Ayuntamiento de Madrid, MAE (Museu de les Arts Escèniques del Institut del Teatre, DIBA), Fundación Federico García Lorca, TOPIC (Centro Internacional del Títere de Tolosa), Teatro y Museo de Títeres Obraztsov de Moscú, Diputación Provincial de Zaragoza, Centro de Documentación Teatral del INAEM, Casa Taller de Marionetas de Pepe Otal, ARES (Aragón Escena, Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Aragón).

COMPAÑÍAS DE TEATRO: La Máquina Real, Compañía Sebastià Vergés, Títeres Etcétera, Títeres de la Tía Elena, El Silbo Vulnerado, Viridiana Centro de Producción Teatral, Caleidoscopio Teatro, Teatro Che y Moche, Compañía Javier Aranda, El Mar del Norte, Títeres del Guantazo, Títeres sin Cabeza, Teatro de Medianoche, Teatro Arbolé, Titiriteros de Binéfar.

ARTISTAS Y OTROS COLABORADORES: Laura García-Lorca, Helena Millán, Ignacio Fortún, Paolo Valenti, Francisco Cornejo, Piedad Bolaños, José Luis Luna, Paz González, Sol Jiménez, María Mateo, Salvador Puche, Vicente Martínez, Domingo Castillo, Isidro Ferrer, Pablo Girón, Azucena Roda, Esteban Villarocha, David Vela, Paco Paricio, Marta Paricio, Pilar Amorós, Francisco Boisset, Stella Ibáñez, Anna Valls, Carles Codina, Raúl García, Pilar López Villa, Guillermo Millán, Sebastià Vergés, Javier Aranda, Jesús Caballero, María Luisa Crespo, María San Sebastián, Idoya Otegui.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

Depósito Legal: Z-2021-2018. Ilustración de portada a partir de los diseños de F. Depero para el Teatro dei Piccoli y una xilografía del siglo XIX