

¡APOSTANDO POR LAS MARIONETAS DESDE BILBAO!

Centro de Documentación de Titeres de Bilbao

Mari Carmen Iturregi González
PERIODISTA DE "RADIO NACIONAL"

Concha de la Casa siempre estuvo vinculada al mundo de la representación. Con doce años de actividades teatrales en el "Teatro Independiente de Madrid", un año de formación como maquilladora estética de televisión y su familia detrás, llega a Bilbao, de su Madrid natal, hace 14 años.

Escondido entre su equipaje venía con ella el germen de lo que sería una experiencia pionera en el estado, en el terreno de la marioneta: "El Festival Internacional de Titeres de Bilbao" y su centro de documentación.

Un buen día, hace ya nueve años, junto a Carmen Gallo y Marino Montero, Concha daba forma a un sueño que pretendía dignificar y difundir el teatro de muñecos, y poner al alcance de todos su poder de comunicación. Gracias a su esfuerzo e ilusión, este colectivo llamado "TXIRLORA", consiguió que el proyecto de crear un festival fuera aceptado por el Ayuntamiento de Bilbao. Con esta iniciativa pretendían cubrir el espacio vacío que había en cuanto a este arte se refiere.

Así se iniciaba el camino de lo que

se consolidaría más tarde en el Festival Internacional de Titeres de Bilbao.

Un año más tarde Concha de la Casa, ya en solitario, seguía impulsando este proyecto dirigido a todo el público: a ese infantil que confunde fantasía y realidad, y al adulto que aprecia más la puesta en escena, la manipulación de los muñecos..., mientras se deja arrastrar al mundo de la imaginación.

Como directora del Festival y del Centro de Documentación desde el primer momento, Concha, no ha cedido un momento en su esfuerzo por ofrecer una dimensión diferente de la marioneta, y por eliminar ese concepto erróneo de que los títeres son exclusivos de los niños. Su empeño se ha visto recompensado por la masiva asistencia de público al Festival, en el que el cartel "No hay localidades" no se hace extraño en su taquilla.

Hoy en día, satisfechos de lo que en sus principios no era más que un sueño, el festival no sólo se ha consolidado, sino que es referencia indispensable para aquellos interesados por los títeres. Año tras año, una selección de las mejores compañías del mundo hacen las delicias del público bilbaíno, alcanzando prestigio internacionalmente. Pero este reconocimiento no sólo lo consigue por los espectáculos que trae, sino por lo numerosos actos paralelos que le rodean, además. Cursos, talleres, conferencias... todos ellos relacionados con los muñecos, con el fin de llevar adelante una labor pedagógica e informativa.

Son ya nueve años de festivales recogiendo experiencias, salvando obstáculos, apostando desde Bilbao por ese teatro de marionetas. Un tipo de arte que está en perfecta competición con el actor, como ha subrayado Concha en numerosas ocasiones: "Yo he visto el amor tan grande que los profesionales del teatro de muñecos tienen por sus personajes. Estos renuncian a estar en escena para darles su protagonismo al títere. La carencia de escenógrafos, técnicos, músicos... está patente. Pero el desacreditado mundo de la marioneta está cogiendo su espacio. No es ninguna panacea. No es ni mejor ni peor que el teatro de actores. Es otra puesta en escena, otra estética".

No es el momento de justificar un arte tan ancestral, del que encontramos referencia en antiguas culturas como la indonesia, la griega o la maya, y que a partir de los siglos XVIII y XIX perdió el protagonismo inexplicablemente. Pero sí de reconocer el trabajo de este Centro de Documentación y su

festival, del gran hueco que sus conocimientos han cubierto.

Algo más que un centro de documentación de marionetas.

Centro de Documentación de Titeres de Bilbao.

Desde el primer momento de su formación, cuando eran el colectivo "TXIRLORA", y todavía no dependían del Ayuntamiento, hasta el actual equipo de documentación han desarrollado una importante recopilación y publicación de material.

Constituido hace cinco años, se le dió este carácter de Centro de Documentación por esa acumulación de información de todo tipo que constituía un fondo útil, que no existía en el Estado. Las dificultades por encontrar textos en castellano sobre el arte de las marionetas son muchas, por lo que la labor de este centro, mantenido actualmente por tres personas, se convierte en imprescindible. Este afán en recoger cuanta documentación y publicaciones especializadas se editen, le hacen insustituible como referencia para las instituciones profesionales de la marioneta y el teatro, profesores, educadores y público en general.

Además, cuenta con un extenso material en fotografías, carteles, diapositivas y vídeos de información nacional, internacional y sobre otros centros de documentación. Destacaremos la recopilación de muñecos de diferentes escuelas y procedencias: fundamentalmente artesanos de Euskadi (destacando colecciones como la del Carnaval Vasco), marionetas de otros países,...

El interés por difundir y generar estudios, revistas, libros, y trabajos en general, se ha materializado en publicaciones como "TXAKINOT". Desde 1987 es la revista de marionetas de Euskal Herria, y con vocación semestral incluye entrevistas a personajes de talla internacional y a famosos marionetistas.

Tampoco podemos olvidar la labor informativa y de divulgación de becas; así como su promoción en entidades, con el fin de que cada vez sean

más amantes del títere los que las consigan.

Los cursos y seminarios impartidos a maestros de diversos niveles educativos son también un centro de su atención. "Todos los artistas -comenta Concha- que vienen dejan no sólo una muestra de su espectáculo sino también una semilla que recogemos y que creemos que es nuestra obligación transmitirla a los profesionales de la educación, para que a su vez la transmita a los niños". Así el títere, además de ser un instrumento de diversión, se convierte en un método de enseñanza y aprendizaje.

En sus dimensiones habituales de trabajo, seleccionan tres temas monográficos al año, que desarrollados al máximo, se difundirán después. No se actúa de mero trámite. Se busca, desde el principio al final, la promoción del mismo tanto en las escuelas como para marionetistas, distribución del material, campañas de difusión, publicaciones, etc...

Si hasta el momento la mayoría de los trabajos del Centro de Documentación han sido de conocimiento y difusión del teatro de marionetas, promocionando especialmente a los grupos vascos, a partir de ahora el esfuerzo se va a concentrar en crear las condiciones objetivas que eleven los conocimientos de los marionetistas y mejoren su trabajo. Todo ello gracias a publicaciones más especializadas, cursos de formación superior..., cobrando especial importancia las relaciones internacionales, donde los intercambios enriquecen a ambas partes.

Este nuevo impulso no sólo va dirigido a la construcción y manipulación de marionetas. La puesta en escena, la iluminación, los guiones, la decoración, ... otras disciplinas, tanto interpretativas como técnicas, se verán fortalecidas.

Festival de Referencia y Colaboraciones

Los años de experiencia, que se han acumulado en la realización de muestras locales e internacionales, hacen del Centro de Documentación de Titeres de Bilbao un punto de referencia para entidades y personas interesadas en los espectáculos de marionetas.

Es por ello que colabora con muchos festivales de otras Comunidades

Autónomas, gracias a lo cual los costos que conlleva la organización de cualquier festival se abaratan, además de facilitar intercambios de información y experiencias.

Entre los Festivales Internacionales más importantes a los que se ha acudido está el Charleville-Mézières de Francia, el Biask Biale de Polonia, Sirena de Italia, y muchos más en México, Bélgica ...

Colabora también con todo tipo de organismos oficiales (Gobierno Vasco, Diputación, Ayuntamiento, Ministerio de Cultura), para realizar trabajos en conjunto y para ayudarles en sus demandas de asesoramiento.

Además de cartearse con 131 países de los cinco continentes, mantiene convenios con el CONAT de Venezuela para formar un instituto superior de enseñanza de marionetas; con Cuba, para realizar una investigación y remodelación sobre el teatro de muñecos cubano; con el "Instituto Internacional de la Marioneta" para que todas sus publicaciones se editen en castellano, desarrollar una labor de divulgación de todo lo que produzca este instituto; con el "Puppet Centre Trust" de Londres; con "Nederlands Theatre Institut" holandés; con la "Association Quebequoise des Marionnettistes" de Canadá ...

Publicaciones

Para desarrollar sus proyectos y editar las publicaciones el Centro de Documentación contaba, en un principio, con el apoyo exclusivo del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao. En los últimos años ha tenido que recurrir a otras instituciones, como embajadas, Ministerio de Cultura, Bancos, etc; para poder seguir funcionando económicamente.

Entre las publicaciones más destacables la creación de hasta ahora inexistentes, "Anuarios de títeres y marionetas de los años 87 y 89", que recopilan todas las compañías, artesanos y personas del mundo del títere de Estado. Además, recientemente, se ha editado un anuario de similares características, pero centrado en todos los países latinoamericanos llamado "Panorámica del Títere Latinoamericano-1990". Un gran esfuerzo desarrollado en este trabajo único en su género que llevó al Centro a más de dos años de búsqueda y clasificación de material gráfico. Nos comentaba Concha que no tuvo en su vida tanta medida de la distancia, hasta haber realizado este trabajo; cuando no había inconveniente por ser la misma lengua

el correo se convirtió en su mayor enemigo.

La sabiduría y experiencia del marionetista sueco Michael Meschke queda recogida por la traducción editada por el C.D.I.B. bajo el título "Una estética para el teatro del títere". En ella podemos descubrir una estructura teórica de este tipo de teatro de alto interés profesional y técnico.

También publicaciones como "Teatro de Sombras" y "Máscaras y Marionetas" merecen una especial reseña. La primera aborda el teatro de sombras, con la colaboración de importantes personalidades del mundo de la marioneta. El Giocco Vita prepara sus primeros talleres, sucesivamente trabajan el tema de la mitología, los escritos teatrales y su aplicación a las sombras, el estudio del sonido que emana de la propia palabra, las sombras con fondo puramente musical y la investigación a través de experiencias personales dentro del propio taller. Tanto marionetistas como profesores especializados en video y enseñanzas alternativas, a partir de este trabajo, empezarán una nueva perspectiva educativa y como resumen del mismo, la publicación de este libro. Mientras que en la segunda publicación descubrimos a través de reproducciones filaté-

licas de máscaras y marionetas las singularidades culturales de 95 países.

Por último mencionaremos un especial trabajo sobre el carnaval vasco basado en la colección de títeres de la artesana Milagros Campo Barandiarán, que nos brindan con el libro "El Carnaval Vasco. Acercamiento a través de la marioneta".

Los trabajos continúan en este centro, la dinámica es ferviente y a la terminación de una publicación, en la mesa ya hay otras publicaciones, otros proyectos; un número cuantioso de cartas llegan de todo el mundo, muchas con felicitaciones por el trabajo desarrollado, otras con peticiones de libros, o informando de sus trabajos en sus respectivos países; todo un sinfín de papeles que pasan por las manos de esta singular mujer, pelo rubio, ojos pequeños, sonrisa triste; que toda ella se ilumina cuando empieza a hablar del Teatro de Muñecos...

NOTA: El jurado de la Crítica de Teatro de Bilbao, en el año 89, decidió conceder un premio "Ercilla" a Concha de la Casa por su labor en favor del Teatro de Títeres.

*"En la soledad de los campos de algodón" de Koltés.
Dirección: Guillermo Heras.*

