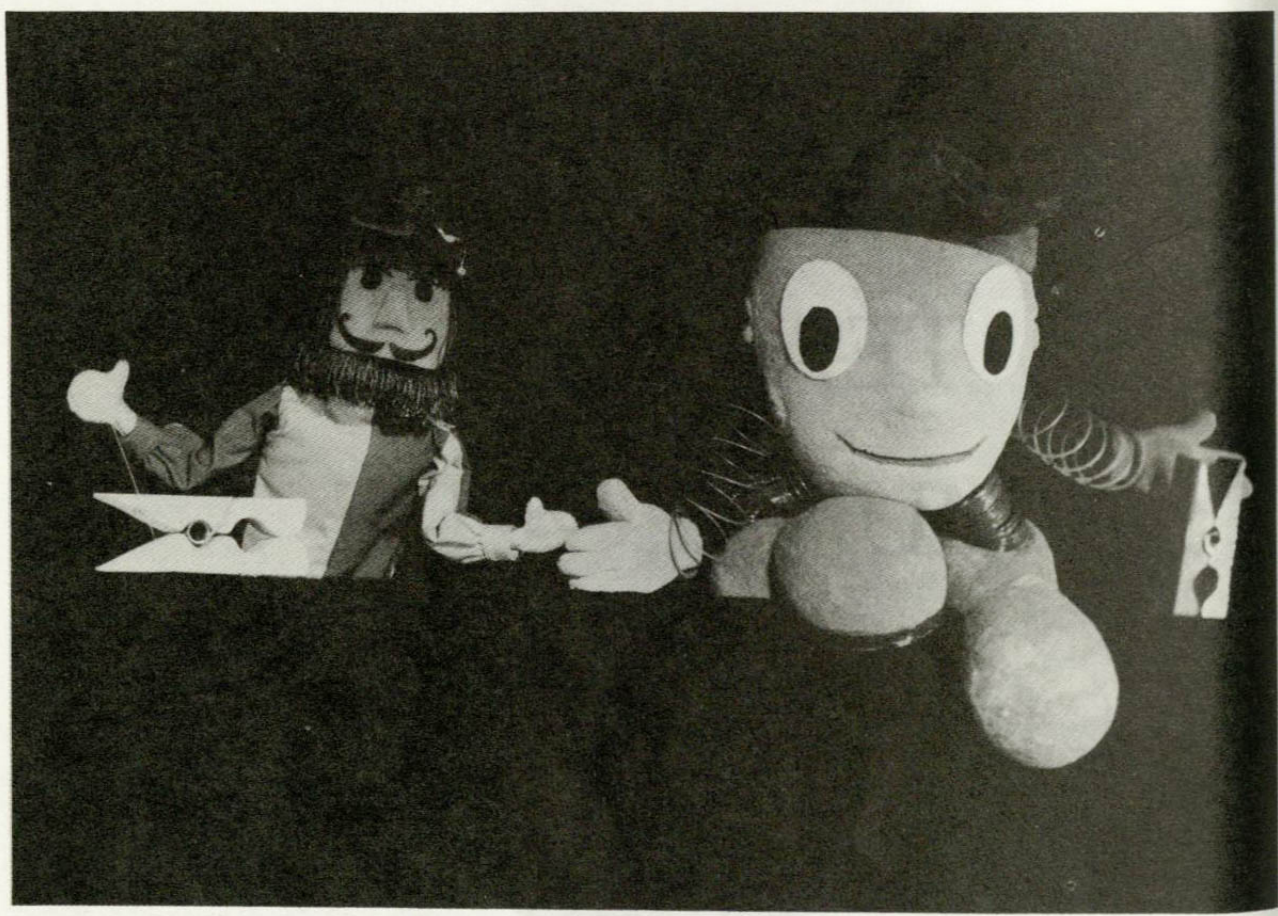

EL MODERNO TEATRO DE MUÑECOS DE COSTA RICA EN SU CONTEXTO

*Gerardo Mena **

* Profesor de la Escuela de Estudios Generales
de la Universidad de Costa Rica

Moderno Teatro de Muñecos
«IMAGINEMONOS»

Antecedentes

Escribir una historia del teatro de muñecos en Costa Rica es una tarea que no se ha hecho todavía. Afirmar que no ha habido títeres en nuestro país sería mentir. Sí diremos que han existido, como en todo el mundo, titiriteros individuales, y alguna compañía estable que recorría las ferias de los pueblos o que en alguna ocasión visitaba las escuelas, tal es el caso de los hermanos Freer, que con sus títeres de guante o títeres de cachiporra divertían a los niños con historias del diablo, de doña Marraqueta —la muerte— o con don Pantaleón y otros personajes que en este momento escapan a la memoria. También diremos que, ocasionalmente, alguna compañía extranjera de paso por Costa Rica se presentó.

Han existido también, grupos de teatro infantil formados por actores «amateurs» que

presentan dramatizaciones de cuentos clásicos en las escuelas; estos grupos desaparecen con rapidez pues no tienen carácter profesional.

Actualmente, existen algunos grupos de teatro infantil formados por egresados de la Escuela de Artes Dramáticas de las Universidades de Costa Rica y de la Nacional.

Hablar con criterio profesional de teatro de muñecos en Costa Rica es hablar, necesariamente, del Moderno Teatro de Muñecos de Costa Rica. Es por esta razón que el presente trabajo se dedica con detalle al desarrollo del trabajo que durante veinte años ha realizado, en forma ininterrumpida, el Moderno Teatro de Muñecos.

Este texto proviene de una persona que ha estado inmersa, desde la fundación del M.T.M., en el proceso evolutivo y que, por lo tanto, sabe de la dinámica y de su desarrollo.

En el año 1968 llega al país JUAN ENRIQUE ACUÑA (1915-1988), poeta y dramaturgo argentino que se puso en contacto con algunos jóvenes e hizo la propuesta de fundar un grupo de teatro de muñecos. Inmediatamente, se organizó el grupo y el 18 de noviembre de ese mismo año se estrenó el primer espectáculo del M.T.M., *El Lagartito travieso*, escrita y dirigida por QUIQUE, como le seguiremos llamando.

El Moderno Teatro de Muñecos es una organización teatral independiente, dedicada a promover la cultura artística en el país, mediante el ejercicio de la práctica escénica basada en principios y métodos de trabajo profesionales y con una orientación estética que tiende a provocar en el espectador una valoración crítica de la realidad, acorde con las exigencias culturales del hombre y la sociedad contemporáneos.

Para una mejor comprensión del trabajo realizado por el M.T.M. y su evolución hemos hechos la siguiente periodización.

- A. **El muñeco en función del texto o el muñeco como personaje: (1968-1980).** Este período se caracteriza por la puesta en escena de obras de teatro de muñecos con una estructura dramática clásica de acción, son obras en uno o varios actos. También adaptaciones de obras de teatro de «actuación indirecta» o teatro de muñecos. (*Una carta perdida* de Ion Luca Caraciale, adaptación del texto: Juan Fernando Cerdas)

Primer sub-período: Puesta en escena de obras escritas y dirigidas por Juan Enrique Acuña (1968-1974).

Quique escribió obras dirigidas al público infantil y adulto. Las dirigidas al público infantil las hemos denominado *Obras de Pintatuto*, por ser éste el personaje principal. En ellas, se combina la actuación directa, un actor y un actor con máscara, con actuación indirecta: muñecos y títeres

de guante. Lo fundamental de estas obras es la participación creativa del niño que con preguntas y planteamientos de problemas fáciles para los infantes, pueden dar soluciones a los conflictos que presentan los personajes a través de las obras. Es importante destacar el valor que Quique le da al espectador infantil, pues las obras de este tipo, generalmente, tienden a desvalorar la capacidad intelectual del niño y lo reducen a ser un simple participante monosilábico. El espectador infantil se convierte en creador y partícipe de las acciones propias de la trama.

Las obras para adultos escritas por Acuña son obras en uno o varios actos y tienen como característica estructural la acción dramática clásica, espacio, tiempo y los personajes desarrollan una acción dramática completa. Pero su trabajo no se queda ahí, los muñecos elaborados son el producto del verdadero poeta que nunca dejó de ser. Marionetas, figuras de tamaño natural o sombras chinas, se combinan, armoniosamente, para producir espectáculos visuales llenos de colorido e imaginación en los que el espectador se ve envuelto y participa lleno de optimismo en el mensaje.

El poema mímico musical *El Músico y el León* lo hace ganador del premio a la mejor dirección del año 1971 que otorga los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.

En cuanto al trabajo interno del grupo se imparten talleres de formación en el arte de los títeres; los integrantes del M.T.M. en este período provienen de la Escuela de Artes Dramáticas de

la Universidad de Costa Rica. La permanencia de los miembros del elenco es de varios años y se ve truncada por las posibilidades de trabajo de actuación directa que tienen sus miembros. Sin embargo, esto da sus frutos posteriormente, ya que los ex-miembros del M.T.M. ponen en práctica lo aprendido durante esos años de formación. La labor M.T.M se difunde en el campo teatral costarricense.

Debe destacarse, también, que en el currículum de los planes de estudio para la formación de actores en dicha Universidad se incluye el estudio de varios cursos del arte de los títeres que imparte el Maestro Acuña.

Segundo Sub-período: El Moderno Teatro de Muñecos se consolida y define su trabajo interno. 1976-1980.

Varios factores intervienen en este sub-período. 1) La permanencia de algunos de sus miembros hace que haya continuidad en el trabajo y en las directrices que se ha impuesto internamente el M.T.M. 2) La procedencia de sus miembros, en su mayoría de la Escuela de Artes Dramáticas, hace que surjan intereses específicos y se da, entonces, una dinámica interna que produce nuevos planteamientos en el trabajo. 3) Talleres de formación integral que tendrán como resultado la puesta en escena de obras adaptadas, dirigidas, con la construcción de muñecos producto de esos talleres. Los miembros del M.T.M. se especializan en campos específicos y dominan diferentes técnicas del arte de los títeres.

El espectáculo *Entre pícaros anda el juego*, constituido por dos piezas, es un ejemplo de ello. *Uvieta*, es la adaptación de un cuento de CARMEN LYRA (1888-1949) hecho por integrantes del M.T.M. quienes reciben cursos en la Universidad. Eugenia Fuscaldo y Rubén Pagura, reconocidos artistas del medio teatral realizan la adaptación.

La conocida farsa del siglo XV francés, «MAITRE PIERRE PATELIN» es adaptada y dirigida por Juan Fernando Cerdas, uno de los más destacados dramaturgos y directores de hoy en el teatro costarricense.

Dramaturgia, tecnología, construcción de muñecos, dirección y puesta en escena, manipulación, experimentación de diferentes materiales son los elementos constitutivos de este período con los resultados antes expuestos.

B. **Ruptura. El muñeco como principio de autonomía (1981-1986).** 1981 marca una etapa superior en el desarrollo del M.T.M. por cuanto el grupo se plantea problemas específicos en el campo de la comunicación y, por lo tanto, en la necesidad de encontrar un lenguaje acorde con la época. En el período anterior el muñeco estuvo en función del texto, vale decir, que el muñeco interpretaba el texto, actuaba y realizaba acciones dentro de una lógica de lo real como desde la cotidianidad. Podemos decir que se enmarca dentro del «teatro realista».

Denominamos este período de Ruptura, pues, se dan internamente cambios en la dinámica de

la producción del espectáculo, se plantea la posibilidad del trabajo de creación colectiva y las dificultades que esto representa. El espectáculo debe tener unidad temática, unidad en el estilo y un lenguaje coherente que provoque en el receptor las reacciones que el equipo se ha propuesto.

El análisis del entorno se hace necesario para la producción de un texto que se ubique en el nivel de los mensajes que producen los Mass-Media. La tarea es harto difícil, pues los elementos con que cuenta y trabaja el M.T.M. superan tecnológicamente las posibilidades de un espectáculo de muñecos en directo y en condiciones de subdesarrollo económico. Sin embargo, esto no impide la realización de la tarea planteada.

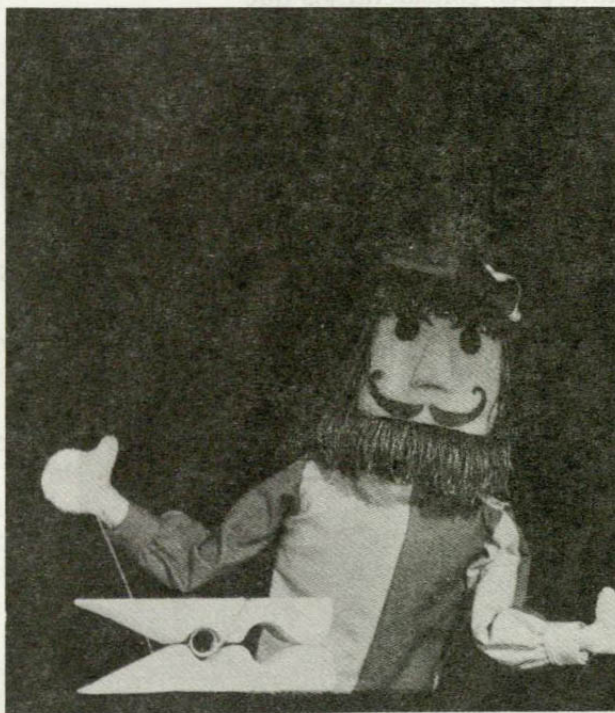
El entorno nos da los elementos y los códigos que utilizamos; de manera que el trabajo del grupo es adaptarlos a sus propias necesidades, es decir, producir un modo de expresión propia del muñeco. El lenguaje mímico musical se presenta como la solución al problema. La palabra, el texto dicho como mensaje sonoro es desplazado.

La lógica interna de las acciones de la vida cotidiana se ve reem-

plazada por la libre asociación de ideas que se espera produzca en el espectador para que a su vez, no sea un simple receptor pasivo, sino que, recree con nosotros, ese entorno del que hemos partido y se ubique en el nivel de crítico de su medio que es también uno de los objetivos que se plantea en esta etapa.

Las dificultades se acrecientan cuando el número de miembros

de un equipo asciende la docena, ¿cómo superar a esa dificultad? El trabajo constante, el diálogo bien orientado, propuestas concretas para la solución de los problemas y una claridad dramática por parte del director son algunos de los requisitos que encontramos necesarios para el feliz término de la tarea propuesta.

El producto:
Amonemonos,

amor. Café concert, espectáculo mímico musical, de una hora y cuarenta y cinco minutos de duración. En lo que concierne a las técnicas empleadas se integran desde la exigente pantomima de manos, el grafismo de las figuras planas y la equívoca ambigüedad de los muñecos con parte viva, hasta la teatralidad inimitable de los títeres de guante y de varilla, el dramatismo milenario de la máscara, la magia luminosa del teatro negro y la manipulación a la vista.

Siguiendo los lineamientos de esta producción de espectáculos se ubica también la obra **Como si fuera jugando**, espectáculo mímico musical, dirigido a todo público, hemos planteado la exigencia de llevar a un público heterogéneo el trabajo del equipo, de manera que, tanto adultos como niños, puedan leer los diferentes códigos que se presentan en el espectáculo.

Este aspecto es importante destacarlo pues consideramos que ambos espectadores merecen respeto en cuanto a su inteligencia se refiere, es muy común que espectáculos dirigidos al público infantil se vean interferidos por el menosprecio a la inteligencia de los niños o el recurso de lo fácil. Consideramos de importancia el hecho de que sean los adultos quienes elijan los es-

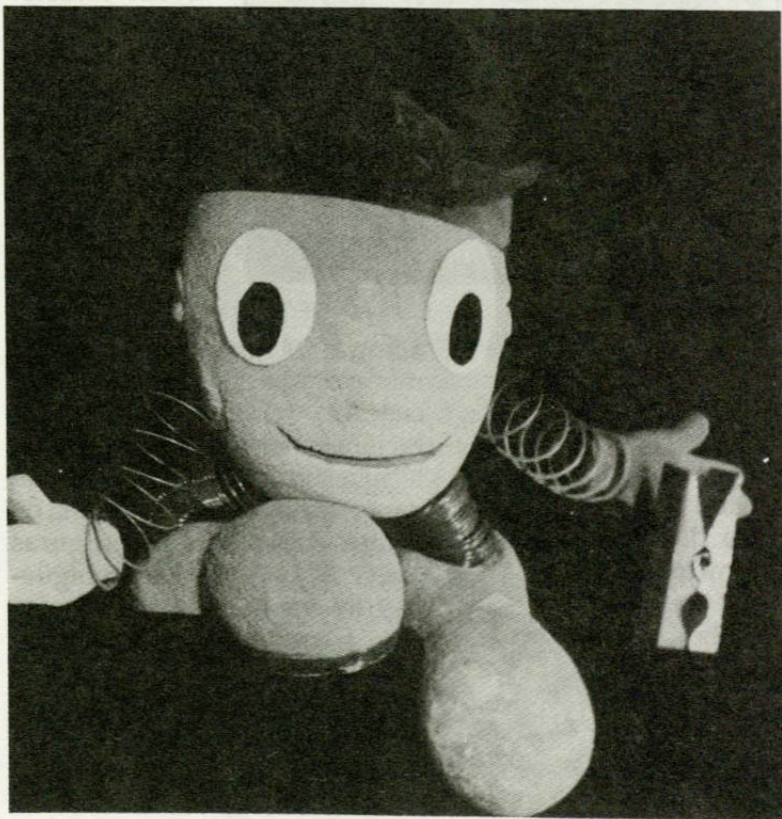
pectáculos para los niños y que para eso pagan, por lo tanto, se les debe ofrecer calidad.

El Maestro se va (1987)

Después de veinte años de trabajo constante en la dirección del M.T.M. y de enseñanza en la Universidad de Costa Rica, regresa a la tierra natal. Juan Enrique Acuña es contratado para crear una escuela de teatro y producir programas de televisión educativa en Misiones, su patria chica. Este hecho marca también una nueva etapa dentro del M.T.M., pues con su partida, el grupo queda privado de director. Constituye una prueba de fuego para el grupo, pues está en proceso de realización un nuevo espectáculo, **¿Quién matará al vampiro?**

Este espectáculo se caracteriza por el planteamiento de objetivos nuevos y diferentes en cuanto al lenguaje cinematográfico, en lo referente al uso de técnicas en el manejo del tiempo y el espacio, así como la simulación del montaje en la producción de imágenes y secuencias que narran dos historias paralelas con una misma trama.

El espectáculo se dirige a un público adulto; con bastante simbolismos de doble lectura, es decir, que se presenta un narrador omnisciente que se refiere al pasado y plantea, a su vez, en el juego del tiempo, una referencia directa al presente que obliga al espectador a comprometerse con la propuesta. El grupo logra superar las dificultades que se le presentan en el proceso de producción del espectáculo y, a su vez, introduce técnicas que antes no había empleado como las

marionetas de manipulación horizontal e iluminadas con luz negra, así como muñecos de varilla iluminadas con el mismo tipo de luz. También se combinan las técnicas de teatro negro con luz negra al mismo tiempo.

Logra presentar el espectáculo lleno de imaginación y de innovaciones, según su propio criterio pero consideramos que hizo falta la dosis de poesía que el maestro logró darle a todas las producciones del M.T.M.

Actualmente, el M.T.M. trabaja en la producción de un espectáculo infantil en el que incorpora nuevos muñecos y técnicas que antes no había empleado.

C. Otros grupos de teatro de muñecos en Costa Rica

Producto de la actividad del M.T.M. en sus veinte años, también son algunos grupos que se dedican en forma profesional o «amateur» a la actividad del teatro de muñecos. La mayoría de estos grupos son dirigidos o están integrados por ex-miembros del M.T.M.

Teatro 56

Dirigido por Olga Luján, ex-integrante del M.T.M., graduada en Checoslovaquia, en teatro de muñecos, es profesora en la Universidad de Costa Rica y en la Nacional.

Joaquín Rodríguez, ex-integrante del M.T.M., con experiencia en México en el mismo campo.

Víctor Carvajal. Constructor.

Este grupo tiene dos años de existencia y ha presentado una obra: *Las Jiménez*.

Técnicas: marionetas, muñecos de varilla invertida y títeres de guante.

Cucaramácara

Integrada por Anselmo Navarro, Flory Abarca, Guiselle Sequeira y Sergio Quesada, en su mayoría, miembros del M.T.M.

Tiene tres años de existencia y ha presentado una obra; *Casa caracola*. Teatro de Calle. Técnicas: Títeres de varilla, de guante y marote.

Cocorito

Dirigido por Salvador Solís, ex-miembro del M.T.M. Teatro de títeres para extensión universitaria.

Técnica: Guante

MANOLO MONTES

Titiritero individual. Ex-integrante del M.T.M.

Técnicas: títeres de guante y payasos.

TOPOGLUMOS

(Grupo derivado del 56, toman su nombre del espectáculo presentado).

Técnica: muñecos de varilla y marote.

FERNANDO BERMUDEZ

Constructor de muñecos para televisión (local)

D. En síntesis, podemos decir que el M.T.M. se caracteriza por un trabajo constante, evolutivo y de proyección nacional. Han pertenecido al elenco más de sesenta artistas de diferentes campos, aparte del teatral; entre otros podemos citar la gráfica, pintura, música, plástica, cerámica, danza, fotografía, docencia, derecho, ingeniería, arquitectura, química, etc.

Producto de este trabajo ininterrumpido es la acumulación de centenas de muñecos como

muestra de esa constancia y permanencia. Precisamente, en el pasado mes de setiembre de 1988, con motivo del veinte aniversario de su fundación, se expuso una muestra de algunos de los muñecos; clasificados por diferentes técnicas utilizadas en toda su historia. La asistencia a esta exposición, que tuvo un mes de duración, fue muy numerosa.

Además, el M.T.M. cuenta con una sala para cien personas, que es la única exclusiva para teatro de muñecos.

El M.T.M. ha representado a Costa Rica en más de doce festivales internacionales, se ha hecho presente en las aulas universitarias y en las cátedras de teatro.

Todo lo anterior coloca al M.T.M. como una institución reconocida a nivel nacional e internacional y la hace ser la institución teatral más antigua y permanente de Costa Rica.

SUSCRIPCION, CANJE E INTERCAMBIO DE INDICES

Las personas o instituciones interesadas en recibir o canjear la Revista Escena pueden dirigirse a:

REVISTA ESCENA
VICERRECTORIA DE ACCION
SOCIAL
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
APARTADO 2060
SAN PEDRO, SAN JOSE
COSTA RICA

Para recibirla se ruega consultar la lista de tarifas expuesta a continuación (con el flete aéreo incluido):

	(Dólares U.S.)
Centroamérica	Valor unitario
	\$4
Suscripción anual	\$8
Resto de América	Valor unitario
	\$5
Suscripción anual	\$10
Europa, Africa	
Asia y Oceanía	Valor unitario
	\$10
Suscripción anual	\$20

Dentro del territorio nacional el valor unitario de la Revista es de ¢250, la suscripción anual es de ¢500.