

TÍTERES EN PELIGRO

Seminario

Producción: UNIMA Internacional (Comisión de Patrimonio - Lucile Bodson e Idoya Otegui) y Museo KOLK

En colaboración con UNIMA Alemania

Comité Científico: Raphaèle Fleury (Francia); Kathy Foley (Estados Unidos); Mamby Mawine (Senegal); Antonia Napp (Alemania) y Liliana Pérez Recio (Cuba/Brasil) (en orden alfabético)

Presentación

¿Títeres, un patrimonio en peligro? ¿Cómo podemos afrontar situaciones críticas?

Es evidente que cuando ocurre una catástrofe, ya sea natural (terremoto, tsunami, erupción volcánica, inundación...) o antropogénica (guerra, atentado terrorista...), el patrimonio cultural sufre enormemente. En ocasiones, la destrucción del patrimonio cultural se convierte incluso en una táctica de guerra habitual: al destruir el patrimonio cultural, buscamos negar la identidad del enemigo, acabar con la "inmaterialidad" de los pueblos.

Para la protección de este patrimonio, las instituciones internacionales han dedicado importantes esfuerzos, como la UNESCO con las Convenciones de La Haya para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado (1954) y Ginebra (1949).

En 1996, se creó la ONG Escudo Azul con el objetivo de proteger el patrimonio cultural mundial frente a conflictos armados y desastres naturales. Unos años más tarde, en 2016, Italia promovió los Cascos Azules Culturales. En 2017, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2347 contra la destrucción del patrimonio cultural.

Pero ¿está protegido el patrimonio de títeres? La experiencia nos dice que no, y que el patrimonio de títeres puede incluso no ser considerado patrimonio por la mayoría de la gente, por lo que no hay necesidad de protegerlo. Por lo tanto, consideramos absolutamente necesario organizar un seminario sobre qué ocurre con el patrimonio de títeres en países que sufren un desastre, ya sea por acción humana o natural: guerra, terremoto, tsunami, inundación, erupción volcánica...

- ¿Cómo gestionar estas situaciones?
- ¿Se pueden tomar medidas con antelación?
- Una vez ocurrido el desastre, ¿qué se puede hacer y cómo se puede ayudar?

PONENTES

KATHY FOLEY - EE. UU.

Volcanes, revoluciones, guerras, vientos, olas: Preservando el patrimonio cultural inmaterial asiático de las marionetas en tiempos traumáticos

Esta presentación analizará estudios de caso de formas de marionetas en peligro de extinción, como el wayang en Indonesia y Kelantan, Malasia; el nang talungin, Tailandia; y el kokdu gaksi, Corea. Además, se destacarán las diferentes estrategias para preservar o reconstruir formas amenazadas de extinción por guerras, prohibiciones políticas o desastres naturales (por ejemplo, erupciones volcánicas, tsunamis y tifones) que amenazan tanto los aspectos materiales como inmateriales del arte de las marionetas.

El wayang indonesio, azotado durante mucho tiempo por desastres naturales (volcanes, tifones y tsunamis), ha encontrado la manera de integrar en personajes y marionetas imágenes y escenas (un mundo en caos o gore-goro) que representan las fuerzas de destrucción tanto sociales como naturales que azotan con frecuencia el archipiélago. Los espectáculos de marionetas también se utilizaban tradicionalmente para proteger a las comunidades de desastres naturales y conflictos. Hasta cierto punto, esta tradición continúa en los ruwatan (representaciones curativas) y los bersih desa (rituales de purificación de fuerzas negativas). Las prohibiciones políticas de muchos grandes maestros titiriteros (dalang) provocaron su encarcelamiento desde la década de 1960 hasta 1998, pero encontraron maneras de preservar sus representaciones incluso en la isla prisión de Buru.

Los esfuerzos contemporáneos para documentar, propagar y promover las artes incluyen la capacitación, la documentación y la preparación de la próxima generación para impulsar el arte, junto con el intento de visitar la historia de estos artistas cuyas carreras fueron truncadas por los asesinatos, prohibiciones y encarcelamientos de la era de Suharto. El caso del wayang kelantan malasio ha sido problemático desde la década de 1990 debido a que partidos políticos como el PAS consideran el repertorio como shirk (no acorde con el islam), lo que condujo a prohibiciones políticas sobre las representaciones de títeres tradicionales desde la década de 1990 hasta 2018. Se detallará una situación relacionada con el nang talung en el sur de Tailandia. Los esfuerzos de documentación, despolitización y creación de colecciones en museos, así como la formación en academias de arte, han formado parte de los métodos malasios para preservar lo que parece ser un arte en extinción, a medida que el islam local se ve eclipsado por las interpretaciones saudíes de la religión. Finalmente, se detallarán los esfuerzos por la supervivencia y el resurgimiento del arte de títeres kokdu gaksi coreano tras la Guerra de Corea, así como la persistente y tensa situación de una península dividida. Enfoques multimodales (educación, documentación e indagación sobre las fuerzas sociopolíticas que perturban el arte de los títeres), que a la vez permiten la modernización, son estrategias generales necesarias para su resurgimiento y supervivencia. La colaboración entre instituciones, artistas y público produce resultados positivos en la transmisión generacional.

CV

Kathy Foley es Profesora de Investigación y Profesora Emérita Distinguida de Artes Teatrales en la Universidad de California, Santa Cruz. Ha impartido docencia en la Universidad de Malaya, la Universidad de Hawái, la Universidad de Yonsei y la Universidad de Chulalongkorn, y se desempeñó como Rectora de tres facultades de la UCSC (Porter, Kresge y Merrill). Fue presidenta de UNIMA-USA, forma parte de las Comisiones de Publicaciones y Patrimonio Internacional de UNIMA y colaboró en la Enciclopedia Mundial de Artes de la Marioneta en línea de UNIMA (2017). Fue editora de ASIAN THEATRE JOURNAL entre 2005 y 2018 y ha editado colecciones sobre títeres, máscaras y performance asiáticos. Sus artículos han aparecido en TDR, MODERN DRAMA, ASIAN THEATRE JOURNAL, PUPPETRY INTERNATIONAL, INTERNATIONAL JOURNAL OF WOOD CULTURE y otras revistas, y ha escrito capítulos para numerosos libros. Fue una de las primeras personas no indonesias invitadas a actuar en el prestigioso Festival Nacional Wayang de toda Indonesia (Pekan Wayang) y ha actuado como dalang (maestro de marionetas) de wayang golek sunda (títeres de varillas de Java Occidental) en lugares como la Galería Sackler del Smithsonian, Harvard, UCLA, el Museo Wayang de Yakarta y la Universidad Monash en Australia. Ha dirigido teatro occidental (Chejov, Shakespeare, O'Neill) así como muchos dramas de danza indonesios (Panji, Rengganis, Hanuman Duta, Cupu Manik Astagina, Bharata Yuda) en la UCSC. Ha comisariado múltiples exposiciones itinerantes de títeres y máscaras del sur, sudeste de Asia, Corea, Tailandia y Malasia en sitios como el Centro de Artes de Títeres (Atlanta), el Centro Este-Oeste (Honolulu), la National Geographic Society (Washington) y otras instituciones. Su especialidad son los títeres de madera en todas sus formas (vara, marioneta, títeres de máscara/cuerpo) y la recitación de pergaminos (pinturas narrativas sobre tela de corteza). Su trabajo ha sido apoyado por Fulbright, el Consejo Cultural Asiático, el Instituto de Música Sacra (Universidad de Yale), la Fundación Mundial de la Madera, Este Oeste/Centro y otros. También es profesora de Punch y Judy.

ALISSA MELLO - EE. UU.

Títeres en tiempos de guerra

Muchas formas de violencia (guerras, desastres climáticos, violencia institucional y social visibles en la marginación/exclusión sistémica) y cómo impactan nuestra comprensión del patrimonio titiritero y su preservación.

Para una presentación sobre guerra, violencia y patrimonio en entornos de crisis, propongo una charla centrada en el activismo editorial y académico como respuestas al patrimonio.

Algunas de las preguntas que me interesan actualmente son: Como editora de Puppetry International, una revista internacional bianual de títeres, y miembro de los equipos editoriales de dos libros próximos a publicarse, ¿qué responsabilidad tenemos para garantizar la inclusión de las personas y formas históricamente marginadas? ¿Cómo trabajamos con/apoyamos a artistas cuyos contextos actuales se ven directamente afectados por crisis violentas, ya sean

resultado de guerras o de causas climáticas? Como investigadora, ¿cómo podría la investigación dirigir la atención hacia voces alternativas que abran nuevas vías para comprender el pasado y el presente, sirviendo así como una respuesta al patrimonio?

CV

Alissa Mello es artista teatral, académica y becaria individual Marie Sklodowska-Curie de la Universidad de Exeter. Sus intereses incluyen la mujer y la performance, el género, la identidad y la práctica. Su proyecto actual es un estudio transhistórico sobre mujeres profesionales y la (re)presentación de lo femenino y el género en Punch y Judy. Ha presentado ponencias en numerosos congresos internacionales. Sus publicaciones incluyen artículos en revistas, capítulos de libros y, como editora, ha participado en: *Sandglass Theater: The Time Before the Glass Turns Over* (2022) con Andrew Periale; *Women and Puppetry: Critical and Historical Investigations* (2019) con Claudia Orenstein y Cariad Astles, obra que recibió el Premio Nancy Staub de UNIMA-USA en 2022 y fue finalista del Premio a la Excelencia en Edición de ATHE en 2020; y dos volúmenes editados próximamente bajo contrato con Routledge: *Race, Gender and Disability in Puppetry and Material Performance* (Raza, género y discapacidad en el teatro de títeres y el espectáculo material), coeditado con Paulette Richards y Laura Purcell-Gates; y *Making Meaning with Puppets: Material, Performance, Perception* (Creando significado con títeres: Material, Interpretación, Percepción) con Dassia Posner y Claudia Orenstein.

Fue miembro fundador de Inkfish y actuó y coreografió con Theodora Skipitares, Anna Kiraly, Jane Catherine Shaw e Ishara Puppet Theater. Fue becaria Fulbright de docencia en Listaháskóli Íslands (2018) y, entre 2019 y 2022, fue directora general del Centro Sandglass de Investigación Teatral y de Títeres. A partir de 2023, será editora de la revista semestral *Puppetry International* de UNIMA-USA, disponible para su compra en línea en <https://www.unima-usa.org/purchase-puppetry-international>.

ANTONIA NAPP - Alemania

Documentación del teatro de títeres: ¿Qué papel desempeñan los museos en la preservación del patrimonio internacional del teatro de títeres?

Para KOLK 17, las colecciones son más que simples objetos y los depósitos son más que simples lugares de almacenamiento. Son espacios móviles de conocimiento y depositarios del patrimonio cultural. Por ello, KOLK 17 colecciona de forma orientada al proceso, ya que el proceso creativo artístico del teatro de títeres es el centro de atención. Consideramos nuestra tarea preservar el patrimonio del teatro de títeres y documentarlo de forma que el público general pueda acceder a él, utilizarlo y experimentarlo a través de infraestructuras digitales. Esta es la única manera de facilitar un intercambio de conocimiento transcultural e interdisciplinario sobre las diversas formas de teatro de títeres en todo el mundo. Pero ¿qué significa esto para los titiriteros, diseñadores de títeres y profesionales? La conferencia describe las

condiciones y posibilidades ejemplares para el papel útil de los museos en la preservación y transmisión del patrimonio internacional del teatro de títeres.

CV

La Dra. Antonia Napp estudió historia del arte, literatura rusa y literatura griega antigua en las universidades de Friburgo y Viena. De 1999 a 2003, trabajó en el centro de investigación colaborativa "Identitäten und Alteritäten. Die Funktion von Alterität für die Konstitution und Konstruktion von Identität" (Identidades y alteridades. La función de la alteridad para la constitución y construcción de la identidad) de la Universidad de Friburgo. Al año siguiente, completó su doctorado en la Universidad de Friburgo con el tema "Género y retrato en Rusia alrededor de 1800". Posteriormente, trabajó para los Museos de Lübeck y la Kunsthalle de Hamburgo. En esa época, su trabajo se centró principalmente en el arte contemporáneo.

Durante sus prácticas académicas, de 2010 a 2012, contribuyó a la creación del Centro de Investigación Duchamp en el Museo Estatal de Schwerin. En 2015, asumió la dirección del Theaterfigurenmuseum de Lübeck, que desde 2018 ha estado realizando importantes obras de construcción y remodelación en el histórico Kolk, parcialmente protegido. En 2021, bajo su dirección y la de Stephan Schlafke, el Theaterfigurenmuseum y el Figurentheater se fusionaron en una sola institución: KOLK 17 Figurentheater & Museum. Desde entonces, la experiencia de ambas instituciones se ha incorporado al desarrollo de la nueva exposición de KOLK 17 y al desarrollo institucional.

Napp también participa en la creación de redes dentro de la comunidad del teatro de títeres en Alemania e internacionalmente. Su último proyecto es KompleXX Figurentheater. Este proyecto implica la creación de redes de gran alcance de toda la escena del teatro de títeres, figuras y objetos en Alemania, así como la investigación sobre el género del teatro de títeres como forma artística independiente y transdisciplinar.

Además, participa regularmente en congresos sobre teatro de títeres, los últimos en Salzburgo (2020) y Múnich (2023). Ha publicado extensamente sobre teoría de género en la historia del arte, arte ruso, cuerpo y representación, arte contemporáneo y ha comisariado numerosas exposiciones sobre títeres. Además, forma parte del equipo editorial de la revista oficial de UNIMA Alemania, "DaT - Das andere Theater", que publica noticias sobre la asociación y el panorama del teatro de títeres en general.

LILIANA PÉREZ RECIO - Cuba / Brasil

Títeres de Rio Grande do Sul, 2024: ¿Qué se puede salvar después de la inundación?

En mayo de 2024, las inundaciones masivas en Rio Grande do Sul afectaron gravemente a la Asociación de Titiriteros, una entidad reconocida por su activismo cultural y social. Varias compañías, como Caixa de Elefante, Terreira da Tribu, De pernas pro Ar y Cia. Entre Linhas, perdieron su repertorio material

y archivos debido a la falta de programas de mitigación del impacto ambiental en las zonas urbanas. La recuperación ha seguido varias etapas:

1. Rescate de personas: Priorizar la seguridad y el rescate de las personas afectadas.
2. Evaluación de daños: Reconocer la imposibilidad de trabajar debido a la pérdida de producciones y territorios.
3. Campañas de recaudación de fondos: Implementar iniciativas para recaudar fondos y asistencia financiera, además de promover la contratación de artistas gauchos en otros estados.
4. Propuestas de prevención y mitigación: La ABTB (Associação Brasileira de Teatro de Bonecos) ha propuesto un trabajo centrado en acciones sostenibles para prevenir y mitigar daños futuros, basándose en evaluaciones de riesgo.

La situación ha puesto de manifiesto la fragilidad del gremio y ha planteado preguntas cruciales sobre la noción de patrimonio. ¿Qué salvar? La prioridad es rescatar a los artistas y sus prácticas, reconociendo que la materialidad del títere es esencial para su trabajo. La conservación y la documentación deben trascender el espacio museístico y formar parte de las prácticas cotidianas para garantizar la continuidad y la memoria cultural de estos artistas.

CV

Liliana Pérez Recio, profesora del CEART-UDESC, es doctora en Teatro por el programa de posgrado en Artes Escénicas de la Universidad Estatal de Santa Catarina, Brasil, licenciada en Arte Teatral por el Instituto Superior de Arte (Cuba, 2000) y licenciada en Teatro por el Instituto Ítalo Brasileño (São Paulo, 2022). Entre 2010 y 2022, fue fundadora y directora de El Arca, Teatro Museo de Títeres, Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Tiene experiencia en el área de las Artes Escénicas, especializándose en Teatro de Títeres. Editora de la Revista Móin-Móin, es miembro del consejo editorial de varias publicaciones académicas. Se dedica a temas relacionados con colecciones, museos y patrimonio cultural.

DADI PUDUMJEE - India

Formas de títeres en peligro de desaparición, su seguimiento, sucesores... El punto de vista de la trayectoria de un titiritero en activo durante los últimos 60 años.

Preguntas sobre cómo definimos los términos preservación, patrimonio, patrimonio en peligro de desaparición...:

¿Cuáles son los problemas, causas y consecuencias que tememos cuando hablamos de patrimonio/tradiciones en desaparición?

¿Dónde se sitúa hoy la apropiación de las tradiciones vivas en el teatro de títeres y otras formas de arte en relación con sus propagadores generacionales y comunitarios?

¿Participan los gobiernos, las comunidades, las organizaciones, los individuos y los artistas en la salvaguardia de nuestro patrimonio cultural?

¿Cuáles podrían ser las ventajas y desventajas de la interferencia externa en relación con cómo y qué consideramos nuestras tradiciones hoy?

¿Desempeñan los museos un papel importante en este proceso? ¿La educación y la investigación en las escuelas fomentan el respeto por nuestras tradiciones?

¿Es importante sólo la forma, o qué la ha impulsado? Es decir, las generaciones que aún practican su arte en tiempos muy difíciles, adaptándose al comercio, los cambios sociales y las preferencias, las agencias de financiación, los desastres naturales y la brecha entre lo urbano y lo rural.

Abordará estos temas desde la perspectiva y la observación de la trayectoria de un titiritero en activo de los últimos 60 años.

CV

Dadi D. Pudumjee es uno de los artistas y directores de títeres creativos modernos de la India. Comenzó con el títere como afición en su ciudad natal, Pune, India. Se graduó en Economía y posteriormente se incorporó al NID (Instituto Nacional de Diseño) de Ahmedabad, India, en el departamento de Comunicación Visual. En Ahmedabad, se unió a la sección de títeres dirigida por la difunta Meher R. Contractor de la Academia de Artes Escénicas Darpana, donde desarrolló su afición por el teatro de títeres y lo convirtió en su práctica profesional. En 1972, asistió al festival internacional de títeres de Charleville-Mézières y al congreso de la UNIMA. Esto le permitió conocer a numerosos titiriteros y su arte, un legado que conserva hasta la actualidad. En 1976, recibió una beca de la UNIMA Suecia y del Instituto Sueco para ser estudiante invitado en el Instituto de Teatro de Marionetas de Estocolmo, Suecia, con Michael Meschke. Durante su estancia allí, también participó en un taller de formación en títeres/manipulación Bunraku bajo la dirección del maestro titiritero Sennosuke Yoshida, de Osaka, Japón. Es el administrador fiduciario y director artístico del Ishara Puppet Theatre Trust. También es presidente honorario de la Union Internationale de la Marionette (UNIMA) (Organización Mundial de Títeres). En 1980, fundó el Teatro de Títeres Sutradhar en el Centro Shri Ram de Arte y Cultura de Nueva Delhi, la primera compañía de repertorio de teatro de títeres contemporáneo de la India, y fue su director artístico hasta 1986. En 1986, Dadi fundó el Teatro de Títeres Ishara, uno de los principales grupos de teatro de títeres moderno de la India, que trabaja con títeres, actores y bailarines, creando un estilo que es una síntesis entre Oriente y Occidente.

Recibió el Premio Nacional de la Academia Sangeet Natak por su trabajo con el títere. Además de dirigir espectáculos para Ishara, Dadi imparte talleres sobre títeres y artes afines para diversas agencias, escuelas e instituciones en la India y en todo el mundo.

KERSTIN JAHN - Alemania

CV y breve resumen de la intervención (en curso)

CASOS DE ESTUDIO

MAMBY MAWINE

La situación del centro Djarama

Mamby Mawine, actriz titiritera, autora de teatro juvenil y fundadora de Djarama, una asociación cultural, educativa, agronómica y deportiva. Es directora artística del centro cultural Djaram'Arts y del Festival Internacional de Títeres de Senegal.

Empezó en el teatro en 1994. En aquel entonces, no existían compañías de títeres ni teatros para público infantil, así que se propuso desarrollar este sector. En un país donde las políticas culturales no estaban orientadas al público objetivo infantil, era necesario inventarlo todo. ¿Cómo desarrollar un sector cultural, cómo estructurarlo, con una visión clara sin el apoyo de las autoridades políticas? En primer lugar, tuvo que crear una compañía para escribir estos espectáculos y encontrar soluciones para distribuirlos a nivel nacional e internacional para poder vivir de su profesión. Inmediatamente recurrió a las coproducciones, ya que carecían de un mecanismo para subvencionar sus creaciones. Así, al colaborar con compañías del Norte, no solo pudo desarrollar una red internacional y forjar vínculos con estructuras en Francia y Bélgica, países donde el teatro está bien estructurado y con políticas culturales que subvencionan y apoyan los proyectos.

Con el dinero obtenido en las giras, pudieron invertir en infraestructura. Claro que no fue fácil, pero con el apoyo y la contribución financiera de su socio Alessandro Fanni, creyeron en su proyecto y desarrollaron su visión. Así nació el Centro Cultural Djaram'Arts.

En colaboración con instituciones internacionales como la ESNAM (Escuela Superior de Artes de la Marioneta) y Tas de Sables CPV (centro de títeres de Picardía), así como con diversos artistas, la asociación Djarama ofrece formación artística profesional.

La compañía Djarama, reconocida internacionalmente por sus espectáculos comprometidos, esta compañía de teatro para público joven, dirigida por la propia Mamby, crea desde diferentes expresiones artísticas: clown, títeres, teatro de objetos y arte circense. Djarama ha desarrollado el festival Djaram'Art desde 2013, que en 2018 se convirtió en el Festival Internacional de Artes de la Marioneta de Senegal.

Este festival bienal permite la mezcla de la población, independientemente de su origen social. Participa en la apertura cultural e invita a niños de la calle a participar en diversos espectáculos y actividades. Este festival reúne a numerosos artistas internacionales, fomentando nuevas colaboraciones.

Su centro de arte juvenil es único en Senegal, con un teatro de 150 butacas, ubicado en la campiña senegalesa, a 60 km al sur de Dakar, en Ndayane. Lugar de creación, difusión e investigación artística, es también un espacio de formación en teatro, títeres y artes circenses. Incluye un centro de recursos y documentación sobre teatro y títeres, así como un espacio de recepción y alojamiento para artistas.

Actualmente, su centro se encuentra amenazado.

El centro cultural Djaram'Arts lamentablemente se encuentra en el terreno del futuro puerto de Ndayane. En pocos días o meses, lo que tanto tiempo les costó construir, este lugar dedicado a la infancia y la juventud, será destruido para dar paso a un puerto de contenedores, «en nombre del desarrollo».

«Haremos todo lo posible para que el gobierno nos ayude a preservar las actividades de Djarama. No podemos imaginar que el Estado no esté dispuesto a apoyar a las organizaciones privadas y públicas que promueven el crecimiento sostenible del país y, en particular, el bienestar socioeconómico de sus ciudadanos. Si bien el puerto es importante económicamente, la desaparición del centro cultural Djaram'Arts sería una catástrofe no sólo para la juventud senegalesa, sino también para la comunidad en su conjunto».

CV

Mamby Mawine - Soy Mamby Mawine, actriz titiritera, autora de teatro juvenil y fundadora de Djarama, una asociación cultural, educativa, agronómica y deportiva. Soy directora artística del centro cultural Djaram'Arts y del Festival Internacional de Títeres de Senegal.

Empecé en el teatro en 1994. Por aquel entonces, no existían compañías de títeres ni teatros para público infantil, así que me propuse desarrollar este sector. En un país donde las políticas culturales no estaban orientadas al público infantil, había que inventarlo todo.

¿Cómo desarrollar un sector cultural, cómo estructurarlo, con una visión clara sin el apoyo de las autoridades políticas? Primero, tuve que crear una compañía, escribir mis propios espectáculos y encontrar soluciones para distribuirlos a nivel nacional e internacional para poder vivir de mi trabajo. Inmediatamente recurrí a las coproducciones, ya que no teníamos un mecanismo para subvencionar nuestras creaciones. Así, al colaborar con compañías del Norte, no solo pude desarrollar una red internacional y forjar vínculos con estructuras en Francia y Bélgica, países donde el teatro está bien estructurado y con políticas culturales que subvencionan y apoyan los proyectos.

Con el dinero obtenido en las giras, pudimos invertir en infraestructura. Claro que no fue fácil, pero con el apoyo y la contribución financiera de mi socio Alessandro Fanni, creímos en nuestro proyecto y desarrollamos nuestra visión. Así nació el Centro Cultural Djaram'Arts.

En colaboración con instituciones internacionales como ESNAM (Escuela Superior de Artes de la Marioneta) y Tas de Sables CPV (centro de títeres en Picardía), así como con diversos artistas, la asociación Djarama ofrece formación artística profesional.

La compañía Djarama es reconocida internacionalmente por sus espectáculos comprometidos. Esta compañía de teatro para público joven, dirigida por mí, crea desde diferentes expresiones artísticas: clown, títeres, teatro de objetos y arte circense. Djarama ha desarrollado el festival Djaram'Art desde 2013, que se convirtió en el Festival Internacional de Artes de la Marioneta de Senegal en 2018.

Este festival bienal promueve la integración de personas de cualquier origen social. Djarama promueve la apertura cultural e invita a niños de la calle a participar en diversos espectáculos y actividades. Este festival reúne a numerosos artistas internacionales, fomentando nuevas colaboraciones.

Nuestro centro de arte juvenil es único en Senegal, con un teatro de 150 butacas, ubicado en la campiña senegalesa, a 60 km al sur de Dakar, en Ndayane.

Un lugar de creación, difusión e investigación artística, también es un espacio de formación en teatro, títeres y artes circenses. Incluye un centro de recursos y documentación sobre teatro y títeres, así como un espacio de recepción y alojamiento para artistas.

LORENA COMIN (Disparatario) DE VALENCIA

Érase una vez una inundación: El títere nocturno encontró una segunda vida

La noche del 29 de noviembre de 2024, el río Magro se coló por debajo de la puerta de nuestro taller. Atravesó la sala de ensayo, la zona de costura y la oficina, mojando y arruinando material, herramientas y títeres. En pocos minutos llegó al almacén de la trastienda, donde la espuma que llenaba la piel de Butoni, nuestro títere estrella, empezó a absorber el agua fangosa.

Butoni es una criatura de dos metros de altura, de pelaje esponjoso y mirada juguetona y melancólica. Se supone que es un monstruo malvado, una especie de demonio que los padres cansados usaban para apresurar la hora de dormir. Pero es difícil tenerle miedo a nuestro Butoni. Es encantador.

Butoni lleva con nosotros casi diez años. Buscábamos una nueva obra para la próxima temporada y encontramos a las Espantacriaturas. Una amiga artista acababa de publicar un libro infantil que rescataba monstruos vernáculos: un bestiario que reunía a esas bestias, fantasmas y brujas que antaño vagaban libremente por la imaginación de los niños valencianos, pero que se perdieron en las dictaduras, las penurias y la globalización del siglo XX. Convertimos el libro en un espectáculo de títeres, y las Espantacriaturas, lideradas por Butoni, resurgieron en tierras valencianas. Eso fue hasta que llegó el río...

CV

Lorena Comín (Buenos Aires, 1974) es la fundadora y directora de la compañía Dispatario.

Hija de un reconocido escenógrafo y titiritero del teatro bonaerense de los años 80, experimentó el teatro entre bastidores desde pequeña. De ahí nace su pasión y su vocación. Autodidacta, desde 1984 ha trabajado con diversas compañías de teatro, tanto amateurs como profesionales, como actriz, titiritera, escenógrafa y diseñadora de vestuario.

Ha asistido a diversos cursos de formación en teatro y titiritero con profesionales de todo el mundo. Desde 2004, desarrolla su trabajo en España.

En 2011, fundó junto con su hermano, el músico y titiritero Fede Comín, la compañía Dispatario, con la que realiza diversas producciones de teatro de títeres de calle y de sala.

Con el tiempo, la compañía se ha especializado en la recuperación de personajes del imaginario popular valenciano, llevándolos al teatro en forma de marionetas gigantes.

TALLER

Planificación, prevención, plan y equipamiento de emergencia a cargo de Kerstin Jahn

Taller sobre las medidas preventivas que se pueden tomar para prevenir catástrofes y cómo actuar en caso de catástrofes, ya sean naturales o antropogénicas. Este taller estará dirigido no solo a museos, sino también a empresas, para que adquieran conocimientos sobre cómo almacenar materiales y títeres en sus almacenes y así estar mejor protegidos en caso de catástrofe.

CV

Kerstin Jahn

Conservadora Graduada (FH)

- Desde 2024, estudia Gestión Cultural y de Medios en la Universidad de Música y Teatro de Hamburgo.
- Miembro de la Asociación de Conservadores (VdR).
- Cofundadora del Comité de Trabajo de la VdR sobre Protección de Bienes Culturales en 2020.
- Fundadora y Presidenta del Grupo Especialista en "Patrimonio Cultural Fotográfico, Cinematográfico y Audiovisual" de la VdR.
- Desde 2020, miembro del Comité de Expertos de la Red CN.
- Miembro de la Asociación Alemana de Museos (DMB).

- Miembro de la Asociación Internacional de Conservadores de Archivos, Bibliotecas y Artes Gráficas (IADA).
- Desde 2022, formación continua como asesora especializada en protección de bienes culturales en la BBK.
- Desde 2014, conservadora/restauradora autónoma, gestora cultural y conferenciante, incluyendo el apoyo a la organización de la conferencia internacional

KULTURGUTSCHÜTZEN 2024 en Berlín con el equipo SiLK.

- Desde 2014, Centro de Competencia para la Preservación de Archivos y Bibliotecas en Berlín y Brandeburgo. Entre otras cosas, inició la Mesa Redonda de Emergencia de Berlín y coorganizó y moderó la reunión de 2023 de las redes de emergencia de Alemania en Berlín.
- De 2011 a 2013, fue el Centro Técnico de Preservación del Centro de Asesoramiento y Formación de Archivos de la Asociación Regional de Renania en Pulheim, Brauweiler.
- En 2010, obtuvo un diploma en restauración y conservación de bienes culturales fotográficos y audiovisuales por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berlín.
- Sus trabajos de restauración incluyeron el Museo de Cine de Potsdam, el Museo de Tecnología de Berlín y el Museo Aliado, así como el archivo del Centro Nacional de la Cinematografía de París, en Bois d'Arcy.
- De 2003 a 2005, estudió Historia del Arte en la Universidad de Bonn.

LOS PRODUCTORES

UNIMA

La Unión Internacional de la Marioneta (UNIMA), la organización teatral internacional más antigua del mundo, es una organización no gubernamental afiliada a la UNESCO. Sus miembros, provenientes de todo el mundo, contribuyen al desarrollo del arte de la marioneta. Esta organización y forma de arte nos permite promover los valores humanos más nobles, como la paz y el entendimiento mutuo entre las personas, independientemente de su origen, convicciones políticas o religiosas y diferencias culturales, de conformidad con el respeto a los derechos humanos fundamentales, tal como se definen en la Declaración

Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948. De esta manera, la UNIMA trabaja en la diplomacia cultural.

Presente en más de 90 países, la UNIMA es una plataforma para el intercambio y la colaboración entre quienes practican el títere (aficionados o profesionales), trabajan en este arte (investigadores, historiadores, etc.) o sienten pasión por él.

También apoya reuniones, conferencias, festivales, intercambios y colaboraciones, oportunidades de cooperación con personas en todos los ámbitos del títere (terapia, docencia, formación, investigación, documentación, colecciones, exposiciones, etc.), y apoya la recopilación y distribución de información y publicaciones sobre investigación, cursos y talleres.

COMISIÓN DE PATRIMONIO, MUSEOS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN DE LA UNIMA

El teatro de títeres es casi tan antiguo como la humanidad misma, por lo que la Comisión de Patrimonio se enfrenta a un enorme e importante reto. Hay países donde el arte del títere se considera como se merece, se preserva y se estudia como tal. En otros, sin embargo, muchas de sus manifestaciones y tradiciones artísticas han desaparecido. La UNIMA, como única asociación mundial cuyo ámbito de acción es este arte ancestral, tiene la obligación de garantizar la catalogación y posterior preservación de todas las formas de títeres que puedan considerarse patrimonio. Esto es lo que une a los miembros de esta comisión: la preocupación por su preservación y el deseo de contribuir a este rico patrimonio titiritero.

Para lograr este objetivo, la Comisión organiza y participa en seminarios, conferencias y simposios, y colabora para la preservación del patrimonio en peligro. Directorios detallados de museos, centros de documentación, formas de títeres en peligro de desaparición, en resumen, obras de todo tipo.

Museo KOLK de Lübeck

El Museo de Títeres KOLK17 de Lübeck, Alemania, se encuentra en el corazón de la ciudad hanseática de Lübeck, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en un histórico callejón llamado Kolk. Aquí, científicos y titiriteros colaboran para estudiar y contar la historia de la relación entre los humanos y los títeres. El museo alberga una colección de más de 20.000 objetos históricos sobre teatro de títeres de todo el mundo, mientras que el teatro de títeres presenta teatro internacional moderno de títeres, figuras y objetos. KOLK17 se concibe como un espacio abierto al encuentro y a la investigación creativa conjunta con visitantes y no visitantes. Por eso, KOLK 17 también llega a ti. Poco a poco, nos acercamos a las personas y comunidades de la ciudad, formamos alianzas socioespaciales, indagamos sobre las conexiones con el mundo y su relevancia, y también queremos incluir a quienes no nos visitan por su cuenta. ¿Qué tiene que ver el teatro de títeres contigo, contigo y con ellos? ¿Qué es importante para quién? ¿A qué preguntas podemos encontrar mejores respuestas a través del juego? ¿Qué papel pueden desempeñar los personajes en esto...?

Juntos estamos desarrollando el papel que el teatro de títeres puede desempeñar en la sociedad del futuro. Para lograrlo, trabajamos con socios colaboradores y esperamos establecer muchos contactos, tanto antiguos como completamente nuevos.

