

¡AGUAS, TABIO!

NUEVOS SERES EN EL TERRITORIO:

EL TEATRO DE TÍTERES EN TABIO PARA EL
CUIDADO DEL ESPACIO ECOLÓGICO

LAURA ELIZABETH BUSTOS GARRAZA

CÓDIGO: 2019277008

TUTOR: CAMILO IGUA TORRES

MODALIDAD: INVESTIGACIÓN CREACIÓN

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD BELLAS ARTES
LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS

BOGOTÁ D.C.
2025

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL
Educadora de educadores

AGRADECIMIENTOS

En el camino universitario aprendí, que una debe ser agradecida con las personas que nos apoyan en el proceso; por eso para este proyecto hacen parte los agradecimientos. Comienzo agradeciendo primero a mi familia por ser la base de mi vida, porque cumplieron su deber de educarme, en especial agradezco a mi mamá por apoyarme desde el día 0 en esta decisión universitaria. Agradezco a En Proceso Teatro, por ser un apoyo en mi formación en teatro, al director Hans por su apoyo y a mis compañeros porque juntos recorrimos esta licenciatura.

Agradezco a mis compañeros de la universidad, principalmente a los de mi semestre, por tener un ambiente ameno, agradable y recochero. Agradezco a “my jung” por acompañarme desde el primer día y a todos los que estuvieron, en especial a los que compartieron el gusto fuerte por stranger things. Agradezco a los profesores que tienen la pasión de enseñar. Agradezco al proceso de creación, porque nos forjó carácter.

Agradezco a la *MONTAÑA* porque gracias a ella me dio fortaleza y esperanza, agradezco que nos da el agua de vida, agradezco por su aire puro, agradezco por su magia, energía y vida que carga en ella. Gracias a la montaña nació este proyecto y querer cuidarla fue lo que me motivó.

En el transcurso de este proyecto conocí a tres personitas muy importantes, Camilo, Manuel y Johan, les agradezco un montón por que sin ellos este proyecto no sería lo que fue, espero sigan creando, fue una experiencia maravillosa finalmente, el agradecimiento particular es para Manuel por ser un colega excelente porque juntos desde el 2016, recorrimos el camino del teatro y fue el apoyo primordial para este proyecto.

¡GRACIAS!

y no siendo más comencemos...

TABLA DE CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS	2
INTRODUCCIÓN	4
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN	4
DE PROFESORA	4
DE INVESTIGACIÓN	4
OBJETIVOS	5
3.1. Objetivo general	5
3.2. Objetivos específicos	5
AUTOBIOGRAFÍA.....	6
RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA	12
RECONSTRUCCIÓN NARRATIVA DE LA EXPERIENCIA DE LOS TITIRITEROS EN EL PROCESO DE CREACIÓN	29
LOS PERSONAJES.....	36
HOJAS DE VIDA.....	40
FORMACIÓN DE TITIRITEROS	42
LA TÉCNICA.....	42
EL HECHO ESCÉNICO	44
LA DRAMATURGIA.....	44
ENSAYO CON PÚBLICO	47
PRESENTACIÓN FINAL.....	48
ANÁLISIS DEL PROCESO DE CREACIÓN.....	50
CREACIÓN DE PERSONAJE	50
MATERIALIDAD NO CONVENCIONAL.....	51
ANIMACIÓN	57
FORMACIÓN DE TITIRITEROS	58
ENTRENAMIENTO CORPOVOCAL	58
MANIPULACIÓN DEL OBJETO.....	59
HECHO ESCÉNICO.....	60
ESPACIO	61
CONCLUSIONES	64
BIBLIOGRAFÍA	69

INTRODUCCIÓN

Este proyecto se llevó a cabo mediante la modalidad de investigación-creación, a partir de la creación en una obra de teatro de títeres. Del mismo modo, este proceso dialogará con nociones sobre el espacio ecológico. El proyecto se desarrolló con tres jóvenes del municipio de Tabio, abriendo un espacio para que nuestros encuentros fueran posibles. En el proceso de creación buscó analizar a los jóvenes en relación de cómo perciben el proceso de creación y sus aprendizajes significativos que les deja este proceso.

Este proyecto está escrito de manera narrativa, ya que la documentación narración permite conocer la experiencia desde la subjetividad que tengo como investigadora/creadora, reconociendo que toda práctica artística tiene un relato personal que da sentido al proceso de investigación, como investigó Paula Valeria: la documentación narrativa es una estrategia de investigación y producción de conocimiento, los docentes narran experiencias propias y la emoción hace parte del conocimiento produciendo saberes más allá de los académicos (2011). Así que este proyecto lo narro para investigar y lo siento para narrarlo, como diría Antonín Artaud, no se puede escribir para el teatro sin dejar que la vida misma atraviese la escritura (1938), comenzando con mis preguntas de investigación como profesora e investigadora:

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

DE PROFESORA

¿Cómo generar dispositivos de formación para la creación de una obra de títeres con tres jóvenes de Tabio?

DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo la creación de personajes de títeres, construidos con materiales no convencionales, influye en la experiencia sobre el espacio ecológico en tres jóvenes del municipio de Tabio?

OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

Crear personajes de títeres con materiales no convencionales en el marco de talleres de formación a titiriteros, para la reflexión crítica del espacio ecológico.

3.2. Objetivos específicos

- Comprender las relaciones que surgen entre la materialidad y la construcción de personajes a partir de la creación desde el teatro de títeres.
- Reconstruir las comprensiones sobre el espacio ecológico generadas en la experiencia de tres jóvenes de Tabio en el proceso de creación en teatro de títeres.
- Analizar la relación entre titiritero y títere, en la reflexión sobre el espacio ecológico, desde la perspectiva del cuidado en el antropoceno.

AUTOBIOGRAFÍA

Para ubicar este proyecto de grado comenzaré contando parte de mi historia de vida y mi interés sobre la ecología, con el fin de relacionar las artes escénicas con lo ecológico y, finalmente, plantear el problema que identifiqué en la oferta cultural de las artes escénicas en el municipio de Tabio para terminar con una investigación-creación de teatro de títeres.

Dentro del protocolo de proyectos de grado de la Licenciatura en Artes Escénicas en la modalidad de investigación-creación dice:

(...) este texto escrito busca hacer un tejido entre la subjetividad, las experiencias y percepciones personales del docente/artista en formación desde una investigación formativa que reconoce lo que sucede en su territorio y comunidad sobre aspectos tanto artísticos como socioculturales y, sobre todo, educativos. (2024, p. 11)

Por esta razón, este apartado será texto autobiográfico para contar sobre mi historia de vida, “Al ser la narración autobiográfica un suceso esencialmente lingüístico, una interpretación que gira alrededor de la propia vida, es, a la vez, un texto que al comprender se interpreta.” (Piña, 1988, p. 22).

ASÍ COMIENZA ESTA HISTORIA

Cuando era una niña, en los primeros grados del colegio, me comentaban sobre el cuidado del medio ambiente. La ecología, la importancia de reciclar, los impactos ambientales, causando cambios extremos de clima y la extinción de animales. Pero realmente solo se quedaba en el discurso, más no hacíamos ningún tipo de práctica. Era un colegio ubicado al suroriente de Bogotá y realmente no tenía ni un árbol y en ese entonces no había ni huerta escolar.

Después de unos años entré a quinto de primaria y tuve mi primer acercamiento fundamental con el arte en la clase de música. El profesor Luis Eduardo Freire Montenegro nos enseñó una canción compuesta por Jorge Velosa llamada “El marranito”. Esta canción como todas las canciones de Velosa nace por una

anécdota del grupo y esta canción no es la excepción: cuenta Velosa que en Bogotá por Teusaquillo iba pasando un carro con vidrios polarizados y el conductor bajó el vidrio y - ¡fuf! - bota una bolsa de basura a la calle y Velosa cuenta que le dijo: “Oiga marranito” y el conductor le contesta furioso: ¡¿Qué?!, entonces Velosa le contesta bajitico: “se le cayó el papelito”. Ahí mismito el semáforo se puso en verde y el señor del carro no tuvo de otra que seguir andando. Cuando eso pasó, Velosa se le quedó en la cabeza “oiga marranito se le cayó el papelito”... “oiga marranote, recójalo y no lo bote” y, lo más importante, “oiga marraneca arrójelo en la caneca”. Y así se crea esta canción en ritmo entre carranga y rap que habla sobre no botar basura a la calle. Esta canción se convirtió en mi canción favorita en ese entonces, además me hacía pensar dos veces antes de botar basura en la calle. El impacto que tuvo esta canción en la construcción de mi ser en relación con mi entorno fue muy importante.

Desde el problema del discurso y la manera en que se transmite el conocimiento, hablar de un tema no da por hecho que se aprenda; comprendí la importancia de la ecología mediante un aprendizaje significativo. Según Carl Rogers, para definir dicha experiencia, al decir aprendizaje significativo, se piensa en una forma de aprendizaje que es algo más que una acumulación de hechos. Es una manera de aprender que señala una diferencia (1961).

La diferencia que marcó mi aprendizaje fue haber conocido y aprendido la canción de Jorge Velosa. *El marranito* es una canción que crítica directamente a las personas que arrojan basura en las calles. Desde ese momento comencé a reflexionar sobre la basura que yo generaba. En este punto pensé que *debemos comenzar a cuidar nuestro entorno, porque si nosotros no comenzamos nadie comenzará por nosotros*. Aquí me pregunté: ¿Cómo desde mi campo de conocimiento apporto al tema ecológico? Como profesora: ¿Cómo generar aprendizajes significativos (así como pasó en mi vida)?

Continuando mi historia, con mi familia nos cambiamos de locación; dicen que el cambio de casa cambia la vida. Así fue en mi caso, aunque fuera en la misma localidad. Frente a la nueva casa pasaba un carro muy particular: el camión de reciclaje de Bogotá con un sonido distinto. Fue el primer motivo para separar los residuos, ya que sabíamos que hacer con ellos. Cerca de esa casa quedaba un

lugar donde compraban archivo (papel). Yo comencé con la tarea de recoger todo el papel que ya no servía para venderlo.

Luego en mi vida hubo otro cambio, un poco más drástico: dejaríamos la ciudad. Llegué a un lugar rodeado de montañas, ubicado en la provincia de Sabana Centro, a una distancia de 45 kilómetros de Bogotá. En este espacio el aire era distinto; la vida era distinta y separar residuos era distinto. Allí conocimos una tercera basura, la orgánica. La cual se usa para alimentar cerdos o para hacer compostaje. Entonces iniciamos la tarea juiciosos de separar los residuos en tres basuras. Finalmente, para el tiempo de la pandemia, resulté trabajando en un parque ecológico llamado *Escuela para aprender a amar el agua* - Carmen de los Juncales. Ahí se transformó completamente mi vida. Conocí uno de los tesoros más grandes de Tabio: un lugar mágico donde nace el agua. Y esta es la misma agua que usa la empresa *Ensertabio* para distribuirla al pueblo.

Este lugar mágico cargado de historias, fauna, flora, aire, tierra y, en especial, agua. Un espacio ameno donde el humano y el entorno pueden dialogar. En este espacio me cruzo con personajes significativos para el motor de la idea de creación. Primero me topo con un buen amigo mío, estudiante de Biología, que también es un gran artista escénico enfocado en el arte circense. Obviamente, ha hecho creaciones interdisciplinarias entre sus dos campos de conocimiento. Por ende, es un ejemplo para mí. Luego a este parque ecológico llegó una pareja de artistas que hacían marionetas con material reciclado y me enseñaron cómo las hacían: usamos paquetes de galletas, de papas, bolsas plásticas, cuerdas de lona y unos palitos que se encontraron en el camino. Pero no me explicaron cómo manipular el objeto. Sin embargo, quedé encantada y **nació la primera idea: teatro de títeres con materiales reciclados en este espacio mágico lleno de historias.**

Yo era la guía del parque y tenía una relación directa con el espacio. Así nació mi primera idea del proyecto de la universidad: recorrer la montaña de juncales para terminar con una creación de un títere hecho con materiales reciclados. Al tiempo, hubo una gran preocupación de mi jefe, Armando Junca, dueño del parque ecológico y uno de los fundadores esenciales del jardín botánico (según la placa de ingreso del jardín botánico de Tabio). Él tenía una preocupación por este espacio del Jardín Botánico porque estaba en total abandono para ese tiempo. En su rostro

se notaba una gran tristeza. Por tanto, mi atención se reorientó y quise replantear mi proyecto para el Jardín botánico. Una idea para reactivar este espacio con las artes escénicas desde la gestión cultural.

Pero el tiempo pasó... siguió pasando... dejé que pasara... Y, en el 2024, con el cambio de la alcaldía y administración, comenzaron las campañas de recuperación del Jardín Botánico. Como habitante del municipio de Tabio quería dejar una huella desde mi campo de estudio como licenciada en artes escénicas. Por eso quedé en este espacio y así inicié mi propuesta de teatro de títeres con la alcaldía del municipio.

Esta historia continuará en el siguiente capítulo...

En este capítulo quiero dar a entender cómo se adscribe la importancia del cuidado del espacio ecológico en mi vida. Según Piña (1988) un texto autobiográfico no es escribir literalmente como transcurrió la vida, sino, en relación con lo metodológico, se trata de cómo esa persona se representa ante sí y ante otros por medio de relatos como discursos interpretativos.

A esta autobiografía quiero añadir MI CORTA HISTORIA DE VIDA COMO TITIRITERA

Mi proceso de formación como titiritera inició cuando este proyecto ya era una idea más estructurada en la clase de anteproyecto, pero aún no había sido aplicado. Mi preocupación por saber del mundo de los títeres para poder dar los talleres de títeres en el municipio de Tabio se fundó. Entonces me inscribí a la electiva que ofrece el programa de la Lic. en Artes Escénicas “*taller de títeres nuevos temas, métodos y técnicas*” con la profesora Susana Botero Cifuentes. Allí aprendo sobre historia, técnica y construcción de los títeres. Yo tenía una premisa para mi formación y era solo usar materiales reciclados y reutilizados para construir mis títeres. Ahí nacen dos personajes muy importantes para mí, José Cuervo y Tropiavia. Estos personajes serían el ejemplo que iba a mostrar a la hora de presentar mi proyecto en Tabio.

Bueno y ¿por qué las premisas del uso de los materiales reciclados y reutilizados? Desde pequeña me he cuestionado mucho sobre la relación de nosotros “los humanos” con nuestro entorno ecológico. Voy a profundizar un poco más en la

creación de estos dos personajes pues de ahí nace mi gusto intenso por la creación desde el personaje, por ende, sería la forma para crear en mis talleres. Tengo un gusto muy grande por los animales, pero al trabajar en el Parque Ecológico Carmen de los Juncales, desarrollé un amor intenso por las aves. Al crear mi primer títere pensé en aves y nació José Cuervo. Como su propio nombre lo dice, es un cuervo de títere dedal, hecho con botella de plástico, forrado con cinta negra para su cuerpo, con botones blancos de camisa vieja para sus ojos, espuma pintada de negro que ya no se iba a usar para su pico; trozos de tela negra y alambre para sus alas y cabeza.

La idea del otro personaje inicia cuando yo estaba en otro trabajo también al aire libre y veo una pareja de aves blancas, intentando hacer su nido cerca de mí. Justo en esa semana la profesora Susana nos pidió diseñar nuestro títere de técnica bocón y teníamos que llevar un dibujo del diseño. Entonces comencé a investigar qué tipo de ave había visto y logré identificarla: era un Sinsonte Tropical. Allí comencé a investigar a profundidad sobre el ave para lograr crear mi diseño del personaje. Desde esta investigación nace “Tropiavia” un títere bocón hecha con tela reciclada para su cuerpo y lengua, cartón para sus patas y boca, palitos de un gancho de ropa partido para sus alas y botones dorados para sus ojos. Sumado a esto, yo recolectaba plumas que encontraba en el camino. Entonces comencé a pegarle plumas para darle un toque realista de ave. Esta misma experiencia es la propuesta en los talleres que quería realizar en Tabio dentro del marco del proyecto de grado.

El municipio de Tabio cuenta con un instituto municipal de cultura actualmente activo. Entre el programa están las artes escénicas con la oferta del curso de teatro sala, pero solo cuenta con esa opción. Mientras que otras disciplinas tienen variedad en sus ofertas. En el municipio también existen artistas escénicos fuera de este espacio institucional, enfocados en el arte circense y teatro calle, faltando la rama de teatro de títeres, que actualmente no está siendo explorado por artistas independientes del municipio y tampoco hay ofertas de teatro de títeres por parte del Instituto Municipal de Cultura.

En realidad, no sabía si el teatro de títeres gustase en el municipio, aunque el teatro de títeres aporta a la creatividad, la atención, el desarrollo de la imaginación, la

autoconfianza, es diferente a la hora de enfrentarse a la escena desde teatro sala. Esta forma titiritesca de hacer teatro permite al actor estar detrás del títere como una máscara, produciendo más confianza a la hora de presentarse. Por ende, si un estudiante hace teatro sala puede fortalecer su trabajo escénico o incluso en su vida cotidiana aprendiendo sobre el teatro de títeres. Por eso identifique la necesidad de aportar desde mi proyecto de grado, a partir de mi campo de conocimiento en artes escénicas, abriendo un espacio para el teatro de títeres y fortalecer los programas que ya existen en artes escénicas en el municipio de Tabio, Cundinamarca.

Así comenzó la autogestión, esto desde el marco del énfasis y la práctica de gestión. Lo primero fue lograr una cita con la alcaldía y con la dirección de la Casa de la Cultura. Luego se logró abrir un espacio para dar un proceso formativo de teatro de títeres y finalmente se hace un *títirillamado* para divulgar esta información. El espacio planteado era el salón del Jardín Botánico del municipio y para esta convocatoria había una premisa: en este taller los materiales de creación plástica de los títeres serían con material reciclado y reutilizado. “*Quien le gusta, cae*”; eso pensé.

En total llegan 3 jóvenes del municipio interesados en el teatro de títeres: Johan un chico de 12 años interesado en los títeres desde que los vio en pantalla. Uno de sus referentes es el programa de 31 Minutos. Johan tiene bases de artes plásticas y lipsync. Camilo, hace parte del grupo institucional de teatro sala y se interesa por el nuevo espacio de teatro de títeres. Y Manuel, estudiante de la Lic. en artes escénicas, también hace parte del grupo institucional de teatro sala, hizo una electiva de títeres y este espacio le ha servido para profundizar en este campo.

A partir de lo anterior, me planteo para esta investigación desde el rol como profesora en formación la siguiente pregunta: **¿Cómo generar dispositivos de formación para la creación de una obra de títeres con tres jóvenes de Tabio?** Desde el rol de investigadora nace la pregunta: **¿Cómo la creación de personajes de títeres, contruidos con materiales no convencionales, influye en la experiencia sobre el espacio ecológico en tres jóvenes del municipio de Tabio?**

RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA

Parte de la investigadora

Para la reconstrucción histórica de este proyecto, recogeré todo el material obtenido durante los talleres de creación de títeres durante el año 2024 con tres jóvenes del municipio de Tabio Cundinamarca, en estas páginas encontrará desde los afiches publicitarios para la convocatoria de participantes, hasta las imágenes de inicio de los talleres y finalmente imágenes de la muestra final realizada en diciembre de 2024 en el instituto municipal de cultura del municipio.

Este proyecto comenzó en el marco del énfasis en gestión. Se formuló un proyecto para abrir un espacio de teatro de títeres en el municipio de Tabio, comenzando con acciones de autogestión, logrando así la primera cita con el alcalde Javier Julio quien me vinculó directamente con el Instituto de Cultura y allí me permitieron abrir un espacio en el salón del Jardín botánico del municipio para realizar talleres de títeres que serían válidos y certificados por el instituto de cultura, se crean piezas publicitarias y se logran compartir desde la página del instituto de cultura del municipio y en los colegios se invitan a los estudiantes para conseguir participantes, finalmente llegan tres jóvenes interesados en el taller haciendo realidad este espacio.

Anexo pieza publicitaria y pantallazo de la publicación por parte del municipio

INICIA EL ESPACIO DE LOS TALLERES

Llegaron 3 jóvenes del municipio interesados en el teatro de títeres, *Johan* un chico de 12 años interesado en los títeres desde que los vio en pantalla el programa de 31 minutos, uno de sus referentes, Johan tiene bases de artes plásticas y lipsync. *Camilo*, hace parte del grupo institucional de teatro sala y se interesa por el nuevo espacio de teatro de títeres y *Manuel*, estudiante de la lic. en artes escénicas, también hace parte del grupo institucional de teatro sala, hizo una electiva de títeres y este espacio le ha servido para profundizar en este campo.

EL PRIMER TALLER

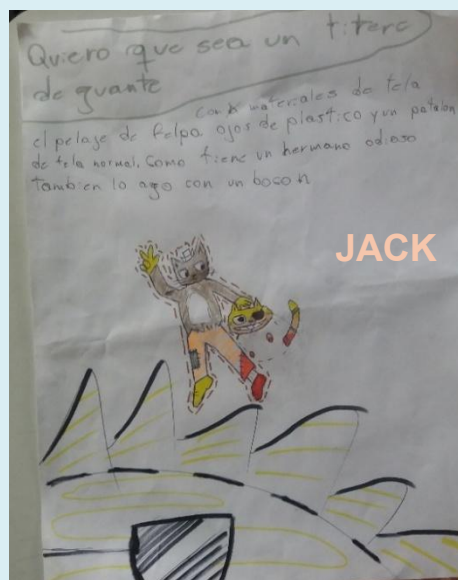
Ese día me cundió el pánico, pero al ver tan pocos chicos la clase se hizo de la mejor manera y con la mejor actitud. Fue muy fructífero este encuentro, lo primero que hicimos fue presentarnos con el apoyo de Water, un títere de guante hecho de material de peluche con forma de puercoespín, el nombre Water traduce agua, este personaje nace de una práctica educativa de la universidad para ayudarme hablar sobre la importancia del cuidado del agua, desde ahí Water es mi colega de trabajo;

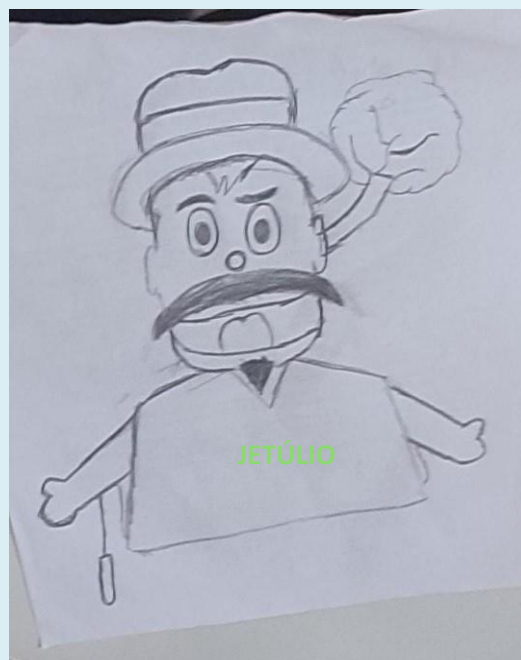
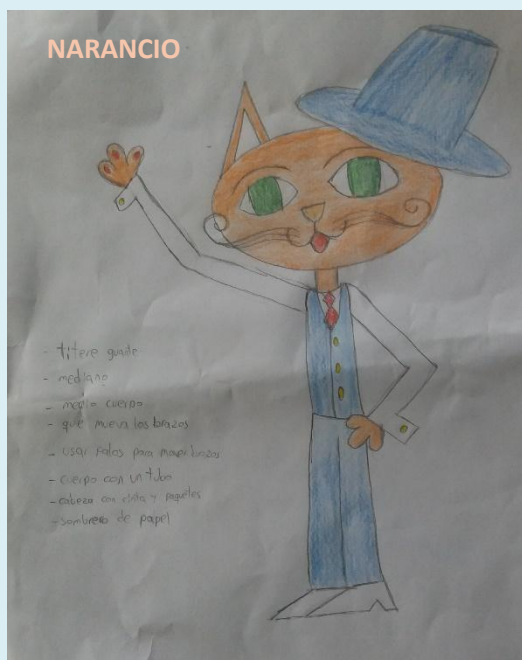
en esta ocasión lo usamos para darle inicio al taller de títeres. Luego con apoyo de imágenes, les conté a los jóvenes que otros tipos de títeres se podían crear, el títere bocón, títere de dedo, títere de anillo, marionetas, títere de varilla, entre otros. Los ejemplos que le mostré fueron fotos de títeres con materiales reciclados y reutilizados como era de mi interés, usé esta imagen tomada de una página de internet.

https://titeressincabeza.com/project/tal_1

Este títere bocón está hecho de papel periódico, boca de Tetrapak y cinta; este es un claro ejemplo de lo que quería lograr con mi idea de creación, después les mostré mis creaciones y luego de mostrarles mis ideas era hora de crear; les di una hoja reusada a cada uno, debían planear sus primeros personajes a partir de sus gustos y de lo que los identificaba, así nace tres personajes; Jack el gato bandido, creado por Johan. Narancio el gato explorador, creado por Camilo y Jetúlio el campesino, creado por Manuel.

FIN

Ese fue el final del primer taller.

Para el segundo taller nos volvimos a reunir en el salón del jardín botánico de Tabio. Este día hizo un bonito sol, entonces nos hicimos afuera para respirar aire limpio y comenzar la clase allí estiramos un poco el cuerpo y ese día propuse una canción tipo juego para interactuar y entrenar la voz, esta canción la aprendí en la electiva de títeres de la licenciatura en artes escénicas...

Canción:

“En la casa del tío Maragato
hay un gato muerto.
¿Quién lo mató?
El número... (tal)”

El poseedor de dicho número ha de responder:

"¡Mientes, bellaco!"

O aceptar que si lo mato.

Si el poseedor de dicho número no lo mató se pregunta:

¿Quién lo mató?

El poseedor de dicho número dice otro número, así se va repitiendo hasta encontrar quién lo mató y cuando alguien lo acepte todos cambian de puesto y vuelve a empezar la ronda.

Luego fuimos a buscar materiales para la creación, yo había llevado guantes para los jóvenes alumnos por cuestión de salubridad. En este espacio había dos puntos de basura, uno de ellos había tres botes de basura, que en el mundo de las ideas los residuos debían estar separados, pero en la realidad esto no sucede, entonces el reciclaje estaba sucio, pero en este espacio contábamos con un lugar de lavado amplio, apto para limpiar nuestro reciclaje y finalmente lo poníamos a secar al sol.

Yo también llevaba mi propio material para compartir con los chicos y ellos también traían materiales de sus casas como papel periódico, plásticos, tijeras, cinta, así comenzamos a explorar la creación plástica de nuestros títeres; para ese momento yo llevaba un parlante para hacer un ambiente sonoro con los gustos musicales de cada alumno, así volver el ambiente más ameno para la creación.

Por último, antes de que se acabara la clase hicimos un ejercicio escénico de "Titiritero y Marioneta". Un joven tomó el rol de titiritero, otro de marioneta y el otro de espectador, hacían una pequeña historia y luego rotaban de roles; luego socializamos un poco sobre cómo iban nuestras creaciones y finalizamos recogiendo todo dejando el espacio limpio. En ese momento quien nos prestaba el salón era la secretaria de desarrollo y turismo, pregunté al encargado si podíamos dejar nuestro material en un cuartico que el salón tenía. Él afirmó que sí, pero no se podían hacer responsables.

Nos volvimos a reunir en el salón del jardín botánico de Tabio. Cuando llegue la caja de materiales seguía en el mismo lugar, llegaron los jóvenes y comenzamos a calentar el cuerpo afuera del salón, ese día hicimos énfasis en la respiración y reconociendo los resonadores corporales para la creación de voz de nuestro futuro títere, luego entramos al salón y nos dedicamos solo a la creación de los títeres. Pasó una semana y nos volvimos a reunir en el salón del jardín botánico de Tabio.

Cuando llegué ya no estaba la caja, comenzaron a remodelar el salón y botaron la “basura”. Me comentaron que el salón dejó de pertenecer a la Secretaría de Desarrollo y turismo y pasó a ser responsable los bomberos del municipio, tengo que aceptar que el salón no estaba en óptimas condiciones por el descuido que hubo en este espacio en años anteriores, pero así fue como nos comenzaron a sacar del espacio. Cuando llegaron mis alumnos, aún no habíamos terminado de crear los títeres, por ende, comenzó mi afán de terminar y continuar con lo siguiente que era darle una historia de vida a cada personaje agregado a esto también debía enseñar técnicas de manipulación del objeto.

En el siguiente encuentro nos volvimos a reunir en el salón del jardín botánico de Tabio. Ese día seguíamos en la construcción de los títeres, pero ya habíamos avanzado, ya teníamos los esqueletos de los títeres entonces ese día era ponerles “piel” y últimos acabados, para esto Manuel y Johan usaron tela y Camilo usó pintura. Ese día no estábamos solos, estaban los bomberos encima de nosotros arreglando y limpiando el salón, el cual fue muy incómodo, entonces como el salón estaba en remodelación, cuando terminamos el taller les dije que íbamos a tomar 15 días de descanso, pues no me parecía óptimo seguir encontrándonos en este salón mientras lo arreglaban.

Cuando pasaron los 15 días, no pudimos regresar a vernos, el salón ya lo tenían los bomberos por completo. Me tocó ir a reuniones, hablar con ellos, participar en sus actividades, pero no me daban respuestas me decían sí claro que, pero hay que hablar con tal. Sí, pero hay que traer la propuesta escrita. Sí, pero hay que esperar una reunión. Sí, pero, hay que hablar con el alcalde y ya había hablado con el alcalde... Me cansé y preferí ir a hablar en la Casa de la Cultura si tenían algún espacio. Les comenté lo que me pasó y cómo en ese momento estaban en vacaciones nos prestaron un salón. Volví a contactarme con los jóvenes y llegamos a un consenso de cambiar los miércoles a los lunes por comodidad de tiempo de ellos. Entonces volvimos a reunirnos **un mes después en el salón 102 de la casa de la cultura.**

En mi mundo de ideas ellos iban aprovechar ese tiempo para terminar sus títeres así que planeé la clase para ya continuar la formación, pero oh sorpresa solo Camilo había terminado su títere, Johan fue recursivo y adaptó un peluche de Elmo

como títere mientras terminaba el que estaba haciendo, Manuel no llevo nada, pero por fortuna yo llevaba a Tropiavia mi títere bocón.

Ese día llevé un texto de Juan Carlos Bodoque personaje del programa 31 minutos con tres personajes. Cada joven tomó un personaje y lo adaptamos con los títeres. Usamos el recurso de las hojas reutilizadas para hacer toda la convención escénica, vestuario, escenografía, utilería. Yo llevé mi herramienta tubos PVC y tela negra para generar un teatrino.

Texto de 31 Minutos que se uso en clase para el ejercicio

Era una mañana como todas las mañanas, iba a darme una ducha refrescante, cuando sucedió algo terrible...

Juan: Buenos días, amigo ¿Usted es el experto en arácnidos?

Nibaldo: ¡Claro que sí! ¿En qué puedo ayudarte?

Juan: Tengo Aracnofobia y usted es el único que puede salvarme.

Nibaldo: Por supuesto, pasemos a mi covacha. La principal característica de las arañas es que tienen ocho patas, además, pertenecen al orden de los artrópodos.

Juan: ¿Artrópodos?

Nibaldo: Sí, artrópodos, es decir, posee patas completamente articuladas como los cangrejos y no tiene esqueleto interno, sino que una estructura rígida externa, como armadura, conocida como exoesqueleto. Las arañas son de vida libre solitarias y depredadoras, es decir, cazan su alimento.

Juan: ¡Pero las arañas son venenosas y me pueden matar!

Nibaldo: No Juan Carlos, para que tú sepas la mayoría de las arañas son venenosas, pero pocas tienen la fuerza suficiente como para inyectar su veneno en la piel humana.

Juan: Mi primer acercamiento fue con unas enormes arañas peludas, que el profesor tiene de mascotas.

Nibaldo: No hagas ruido Bodoque y obsérvalas.

Juan: Son fascinantes.

Nibaldo: Las arañas pollitos son tarántulas, esta araña es completamente inofensiva. A pesar de tener ocho ojos, no tiene buena vista, su sentido principal es el que se desarrolla a partir de los vellos sensibles que cubren su cuerpo, y con los cuales detectan vibraciones y movimientos en el aire. Una araña pollito hembra puede vivir hasta 30 años mientras que el macho no supera los 12 años son excavadoras y carnívoras.

Juan: ¡Arañita, arañita!

Nibaldo: La araña de rincón es una de las más peligrosas del mundo, por la efectividad de su veneno que puede provocar la muerte. Se encuentra en casi todos los hogares y es una araña tímida de hábitos nocturnos que le teme a la luz por lo que se esconde de día. Vive detrás de los cuadros en los rincones oscuros y en los entretechos. La araña de rincón no es agresiva, sino que muere en defensa propia cuando es molestada o apretada, su picadura duele muchísimo.

Juan: Interesado por el tema, fui a visitar al capitán arácnido, un viejo amigo.

¡Capitán arácnido, Capitán arácnido!

Capitán: ¿Sí, sí?

Juan: Capitán, quería que me hablara de los arácnidos, estoy tratando mi aracnofobia.

Capitán: Está bien, tengo todo el tiempo del mundo ¡Sígueme a mi arañó-cueva! Para que tú sepas Bodoque, los escorpiones también pertenecen al orden de los arácnidos. Los escorpiones no son agresivos y son los arácnidos de mayor tamaño dentro de su clase y ¡Pueden llegar a medir 20 centímetros!

Luego de esto, calentamos un poco el cuerpo y la voz para comenzar la escena.

Calentamiento de manos y disociación para titiriteros, “disparar al conejo” consiste que con una mano se hacen orejas de conejo y con la otra se simula una pistola luego se cambia la posición de las manos, con la mano de la pistola se hacen las orejas de conejo y con la otra la pistola y viceversa consecutivamente aumentando la velocidad.

Finalmente, a la escena:

Nuevamente nos reunimos en el salón de la casa de la cultura 102. Había dejado como tarea terminar el títere y no pasó. Aunque fue un poco decepcionante, seguimos el taller que había preparado ese día. Comenzamos con nuestro entrenamiento corpovocal ya pensando más en nuestro títere, si el títere fuera una persona ¿Cómo caminaría, como se movería, como hablaría? Pensamos en una

historia que paso en el camino del personaje mientras salía de su casa hasta llegar al salón donde estábamos.

Primero exploraba el titiritero, luego lo pasaban al títere contándonos la historia.

Cuando ya comenzamos a darle una historia al personaje, empezamos a escribir en hojas recicladas. "Una hoja de vida" como se llama, edad, características, de dónde viene, historia de vida...

Yo soy **PABLITO** enojado, Soy **BAIEN-**
TE, talbles un poco sobrepagado, también
SÓY un poco rebardo.

NARANCIO
Soy un gato naranja sumamente elegante
y refinado que pertenece a la alta sociedad.
Disfruto de explorar los lugares más peligrosos,
por lo que siempre tengo ~~muchas~~ anécdotas que
contar. Aunque solo ser un poco arrogante y
bravo, también soy noble, amable y tengo un
humor muy refinado. ¡JOOOJOOO!
Nombre: Naranco Von Melocotón
Edad: 32 años (humanos)
Profesión: Aventurero
Ciudad: Michiland, una tierra de castilla y
lana

Finalmente, hablamos un poco sobre la técnica, posibilidades espaciales en la escena, por donde pueden andar los títeres en el teatrino y sobre el lipsync, algo positivo de este espacio es que contaba con espejos entonces nos ayudaba para la hora de la técnica vocal.

LIPSYNC FRENTE AL ESPEJO

A los ocho días después, ya no teníamos salón. Algunas clases ya comenzaron y los salones se ocupaban en la tarde. No nos preocupamos porque comenzamos nuevamente con la parte plástica para terminar los títeres que faltaban. Entonces ese día nos reunimos en una mesa gigante que hay en el patio central de la casa de la cultura. El señor William, el encargado de prestar salones y almacenista de ese entonces, nos ayudó con unas extensiones para poder conectar la pistola de silicona...

*Creación en la gran mesa de
la casa de la cultura*

Para el 29 de julio del 2024, los títeres por fin estaban terminados, pero no disponíamos de un espacio para encontrarnos. Entonces, me sugirieron utilizar la zona verde del Instituto de Cultura Joaquín Piñeros Corpas sede b. Este lugar era originalmente destinado a la cultura, pero fue destituido por oficinas de la alcaldía. Por esta razón me indican que dicho espacio nos pertenece y debemos hacer uso del espacio.

Casa de la cultura, sede b: Esta sede cuenta con un espacio improvisado para las artes. Se trata de un espacio abierto, con una pequeña zona verde. Dispone de mesas, mesitas, sillas y sillitas. Ahora se utiliza este espacio para la clase de títeres. Restituimos el espacio.

Allí nos encontramos con los jóvenes, calentamos un poco articulaciones y comenzamos a crear las historias vida de los personaje, usando hojas recicladas.

Jack

Yo soy un pequeño gato que solamente vive en un lugar llamado Logvritshichis, mi personalidad es de estar explorando muchas partes de mundo y me gusta tomar la vida fácil, dinero gratis, carue de donde puedo sacar mas dinero. Am: me pueden tener de amigo pero si me rebela le cae todo el clan Akosti, hablando de esto mi verdadero Nombre es Jakast: corto, puedo ser un poco celoso de las cosas de los demas cuando estamos hablando o incluso sin siquiera hablar y por cierto no me gusta hablar por la calle si hablo, hablo demasiado poco, y yo tengo 15 años humanos uno de mis secretos es que tomo el netflix de mamá con su contraseña y de mundo solo estudio primero y lo perdí.

Nombre: Jack ovispa Akosti corto
 Edad: 15 años
 Profesión: Tomar la vida facil - dinero gratis
 Ciudad: Logvritshichis

Jetulio Montaña

Jetulio es un campesino boyacense hijo de doña Clementina y don lucio, desde pequeño don lucio le inculco el amor por el campo y los animales, así como el amor por el trabajo

La madre de Jetulio, doña Clementina solia contarle a Jetulio y le enseñó coplas y canciones, esa es la razón por la que Jetulio suele hablar con dichos y coplas o en ocasiones con fragmentos de canciones.

A Jetulio le gusta tomar cerveza y le gusta hacer amigos donde quiera que esté, él se ve muy serio y de mal genio pero es todo lo contrario, es casado pero no tiene hijos, tiene vacas y las cuida mucho

Jetulio se viste con ruana y sombrero tal cual aprendió de su padre, en la vereda donde vive también vive su compadre cagapito y otros conocidos con los que Jetulio se lleva muy bien

Ciudad: Montecabras
 Profesión: Campesino
 Edad: 45 años

Ocho días después, me hicieron el favor de prestar el teatrino de la Casa de la Cultura. Me comentan que casi nadie lo usa, por ende, nosotros comenzamos a darle uso cada ocho días. Este día comenzamos a explorar desde la improvisación con los títeres para que los tres personajes se relacionaran en una situación. Al finalizar la clase, comenzamos a estructurar una historia.

visi

- Narancio visita Jetulio en su pueblo
- Se saludan cordialmente
- hablan de sus ~~profes~~ profesiones
- se toman una cerveza
- llega Jack despues de ~~un~~ un crimen
- pide que lo incubran a base de mentiras
- Jetulio menciona un robo
- Jack lo corrige, agrega otro y los otros sospechan
- Jack trata de cambiar el tema con un chiste pero Narancio se ofende

Luego, practicamos un poco más sobre la técnica, *-el títere está vivo-*. Por ende, nunca deja de respirar, ¿Cómo respira mi títere?, exploramos entradas y salidas en la escena, intención de la mirada ¿a quién mira el títere cuando habla? Cómo se desplaza en escena este títere, acción – reacción, ¿Cómo habla?, ¿cómo se ríe el títere? Y jugamos a hacer acciones con el títere. Así concluyó este taller, la tarea era practicar todo sobre la técnica frente a un espejo ya que el próximo lunes era festivo.

FESTIVO

Retomamos con la creación que habíamos comenzado a consolidar. Allí usamos la tras de escena que venía con el teatrín que coincidía muy bien con la idea de los jóvenes. En el fondo es una ilustración de un pueblo, al lado izquierdo del público, la pancarta detrás de escena tiene vacas. Al lado derecho se ven casitas y al fondo se ve la iglesia del pueblo.

- A partir de este momento, en el texto aparecerán unas notas que dan cuenta de aspectos centrales de las reflexiones que aparecen en el trabajo paralelo entre la creación y el trabajo de tutoría de proyecto de grado.

Nota: el 29 de agosto del 2024 comienzo mi trabajo tutorado con la clase proyecto de grado I de la licenciatura en Artes Escénicas, dejando la pregunta: ¿es necesario mostrar la creación?

Para el taller siguiente tenía un compromiso por lo cual no podía estar con ellos en el ensayo. Así que les propuse que se reunieran y usaran el tiempo para ensayar lo que se había creado para que en la próxima clase me mostraran. Como tareas tenían que consolidar entradas y salidas a la escena, cómo se llamaba el pueblo y acciones de los títeres mientras no hablaban. Llegó el día en que los chicos mostraron su trabajo de ensayo. Aquí socializamos lo que funcionaba y lo que se debe modificar. Además, les socialice la pregunta. Los tres jóvenes estaban de acuerdo con lo que querían era mostrar y estaban emocionados por presentar sus creaciones.

Nota: 3ra tutoría, 10 de septiembre - Le comenté al tutor que efectivamente íbamos a presentar una obra de teatro de títeres. Este día también hablamos sobre las

categorías para trabajar en el escrito. La categoría sobre lo ecológico era la más disonante. Se comenzó a trabajar desde lo espacial y el concepto de antropoceno comienza a resonar. Pero en lo personal, sentía que no había tratado el tema de lo ecológico en lo que estábamos creando. Yo había pensado una segunda parte del taller y en ese momento trato de esforzar la creación haciendo talleres para hablar de lo ecológico desde una generalidad.

Después de esto, comencé a esforzar la segunda parte del taller por temas de tiempo. Entonces divido la clase del taller en dos partes: 1. Nos volvemos a reunir con los jóvenes en el Jardín Botánico. Allí nos reunimos en una montañita al aire libre y les pregunté por problemáticas ambientales (general). Luego, hicimos un reconocimiento del espacio, caminamos los senderos del jardín con la vista y la escucha muy activa. Al volver al punto de encuentro, pensaron en un personaje sobre el lugar, lo dibujaron y lo presentaron. (Nos desplazamos a la sede b) 2. Ensayaron la primera parte del texto que se había creado con anterioridad.

Nota: Comencé a “esforzar” el proceso porque me había centrado en lo disciplinar, dejando de lado la categoría del espacio ecológico. Yo quería que el proceso pasará en dos momentos. El primer momento crear un personaje en base de los gustos de cada estudiante, enfocándonos en lo disciplinar para tener nociones del teatro títeres y el segundo momento era crear otro personaje pensando en el espacio ecológico, pero no sabía cómo abordar el tema.

Ocho días después, retomó la idea de dividir el taller en dos. Este día nos reunimos en la biblioteca ubicada en el Jardín Botánico de Tabio. Lleve unas hojitas reutilizables para escribir ideas de historias usando los personajes que nacieron en el espacio del Jardín Botánico desde los problemas ambientales. Para no perder tiempo mientras nos trasladábamos nos quedamos en este mismo espacio. Adaptamos unas sillas encima de una mesa para hacer la convención de un teatrino. Se ensayó la segunda parte del texto que se creó. Seguimos con la división de la clase, pero nos reunimos nuevamente en el salón improvisado de la sede b 1. Comenzamos a crear una nueva historia con la recopilación de los textos del anterior encuentro. 2. Se ensayo el texto completo. Pero ocho días después decidí que la clase dividida no funcionaba y mejor nos centraremos en el ensayo de lo que ya estaba creado. En los últimos talleres nos reunimos en la parte de afuera en la

zona verde de la sede b de la casa de la cultura. Se realizaron una serie de ensayos, pulimos acciones, mejoramos la técnica de manejo del títere, se propuso música, utilería y escenografía.

Como la obra ya estaba lista, conseguí un espacio para presentarla en el teatro de la casa de la cultura de Tabio, a las 4 de la tarde el viernes 13 de diciembre, entonces me comunico con los jóvenes para confirmar el espacio y cuando ellos aprueban se realiza una pieza publicitaria para invitar a la comunidad a asistir a la primera presentación de teatro de títeres en el Teatro Municipal.

Pieza publicitaria

Para no cansarnos de la rutina del ensayo, este día hicimos una exploración con objetos y recordamos textos con estos objetos. Ocho días después, invité al profesor de teatro sala y a la administración que trabaja en esta sede b, realizando

una muestra pre - función para hacer últimos cambios según la opinión de este público. A esto se le llama ensayo tipo función. Después de mostrar la obra, se hace un tipo foro para recibir las recomendaciones. Nos dijeron que debíamos hacer más explícito el final y ajustar puntuales detalles de los títeres. Al final, nos reunimos con los jóvenes y realizamos los ajustes para la presentación final.

EL VIERNES 13 DE DICIEMBRE PRESENTACIÓN FINAL

Este día nos reunimos 2 horas antes de la presentación para organizar el espacio. Usamos luces, sonido, utilería escenografía, títeres y titiriteros. A esta presentación llega un promedio de 20 espectadores incluyendo niños, adultos y personas de la tercera edad. La obra inicia. Esta obra es una historia que da cuenta de los pensamientos de estos tres jóvenes y el contexto donde habitan. Al terminar la obra, era importante presentar a los personajes no solo como seres vivos, sino también como seres hechos de materiales reciclados y reutilizados. Esta obra que presencié, el público no tenía ningún tema sobre ecología. Pero aún así el solo hecho de presentar los personajes, la reflexión sobre el uso de estos materiales resuena. Al dar la palabra al público, una de reflexiones que siempre destacaré fue el de una niña acerca de la importancia de reciclar y convertir estos objetos en personajes para contar historias. Para mí, este aporte valió oro y me genera la reflexión - *no es necesario hablar el tema en específico, a veces con acción es más que suficiente* –

Este espacio fue muy ameno para todos los seres vivos que lo habitamos La obra de teatro de títeres fue muy bien recibida por los espectadores pidiendo más espacios como ese.

**FIN DE LA OBRA
SE CIERRA EL TELÓN**

**PERO ESTE NO ES EL FIN DE UN PROCESO CREATIVO
SE RETOMA EL PROCESO PARA UN NUEVO COMIENZO**

El día de la presentación fue el último día para que Narancio, Jetulio y Jack compartieran escena. En el 2025 nos volvemos a reunir, pero Camilo no puede continuar el proceso; por ende, no hubo más presentaciones. Pensaba que el proceso iba terminar ahí pero Johan y Manuel tomaron la decisión de crear un nuevo personaje y ponerlos en otra escena. Entonces retomamos un nuevo proceso. Así funcionan estos proyectos: se inicia la idea, pero no termina como lo planeamos. Puede que tenga nuevos comienzos.

Sin embargo, nos volvemos a reunir los tres jóvenes y yo para darle un cierre al proyecto de manera creativa-investigativa. Propongo una instalación, evocando el recuerdo desde los primeros talleres y luego terminó con una actividad visual y descriptiva de la historia de vida de cada titiritero.

Cerramos este espacio, abriendo nuevas posibilidades de creación y guardando las memorias y experiencias de cada participante.

RECONSTRUCCIÓN NARRATIVA DE LA EXPERIENCIA DE LOS TITIRITEROS EN EL PROCESO DE CREACIÓN

Se implementó la A/R/Tografía como método para analizar la experiencia de los jóvenes en el proceso; yo propuse una instalación usando los materiales que conforman la estructura física de cada títere; en la instalación puse una tarjetica a cada material contando una breve historia sobre qué está hecho el material, como se hace, cómo se usa y su debido desecho e impacto ambiental que genera.

Instalación con los materiales y sus tarjetas; al frente puse unas sillas con las hojas de lo creado en clase. A un lado de la mesa hay una maleta grande, en esta maleta guardábamos todos los materiales; la instalación está en una mesa grande porque en cada espacio que habitamos había una mesa para la creación.

Estos materiales están encima de una gran mesa, porque así configuramos el espacio para ver todos los posibles materiales de creación, el fin de esta última instalación era evocar el recuerdo de todo el proceso.

Jóvenes interactuando con la instalación

Hay datos que no conocían los jóvenes y les pareció interesante saber más sobre los materiales, pero no hubo un comentario profundo para evocar una reflexión sobre espacio ecológico en esta primera parte.

Luego, cada joven se sentaba en otra mesa frente al computador, primero les conté un breve resumen de la reconstrucción histórica del proceso que yo escribí y terminé leyéndoles una pequeña reflexión que me dejó el proceso, luego les mostré el registro fotográfico y allí cada uno eligió las fotos más pertinentes según su experiencia y creó un collage para contar su historia de vida como titiritero.

EL FIN

Llegamos al final del taller, los participantes crearon sus personajes en base a sus gustos, por ende, se teje una relación entre títere y titiritero, el ser humano y no humano interactuando en un solo espacio. Solo queda el propio recuerdo de como comenzó esta creación cuando esos trozos de papel periódico, plástico, cartón, telas, cinta, silicona, entre otros, fueron mezclándose para convertirse en lo que ahora es un personaje.

Y pensar que ese eco-material tuvo también otra historia antes de llegar a nuestras manos creadoras, para ahora verlos transformados con una nueva vida, con una nueva historia y con nuevo nombre; ahí es donde ocurre la magia, el espacio se transforma y la relación cambia, algo sucede en ese momento de creación, para llegar a una convención donde la vida de lo no humano tiene un lugar importante en el espacio, cumpliendo una función, contando historias, estando vivo y todo gracias al titiritero. |

Reflexión que me dejó el proceso, escrito por mí.

La idea de estos “collage” era que los jóvenes contaran un poco sobre sus reflexiones durante todo el proceso.

Joven Manuel creando su “collage” para contar su historia de vida como titiritero.

Finalmente, para este instrumento de recolección de datos, le pedí a cada joven hacer una ficha biográfica de su personaje, con el fin de tener datos técnicos del objeto y una descripción de cada creador.

Johan haciendo su ficha biográfica

Para la construcción de estas fichas tenían 2 premisas, la primera que fuera una ficha creativa y la segunda, plantear la siguiente estructura:

DATOS DEL TÍTERE

Nombre: *(Nombre completo del personaje)*

Técnica: *(El tipo de títere elegido)*

Materiales: *(Énfasis en los materiales no convencionales)*

Dimensiones: *(Medidas del títere – dato técnico)*

DATOS DEL TITIRITERO

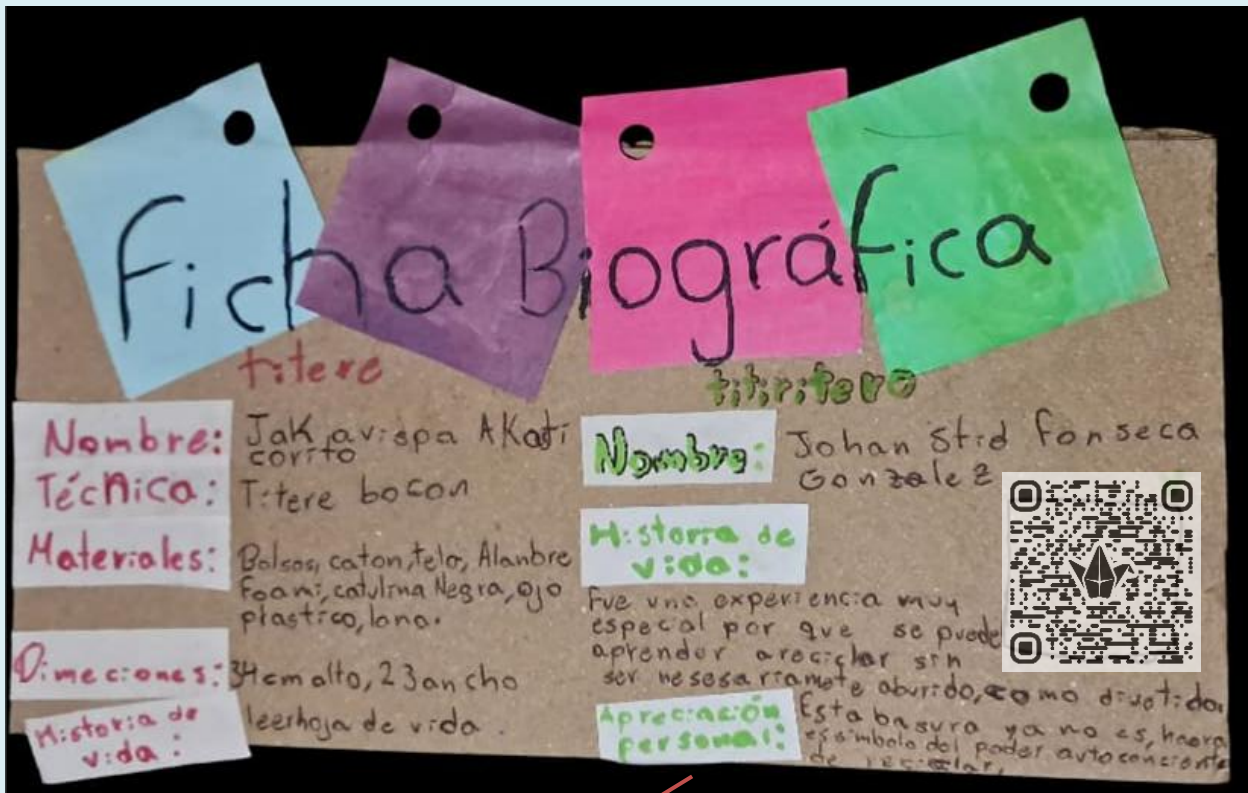
Nombre: *(Nombre completo del creador)*

Historia de vida: *(Aquí se pone el código Qr que nos lleva a la historia de vida de cada titiritero)*

Apreciación personal: *(Reflexión sobre el proceso)*

Historia de vida: *(Del personaje como ser vivo)*

FICHA BIOGRÁFICA HECHA POR JOHAN

Apreciación personal

Fue una experiencia muy especial por que se puede aprender a reciclar sin ser nesesariamente aburrido, como divertido. Esta basura ya no es, haora es símbolo del poder autoconciente de reciclar.

El código QR funciona para ver el collage de la historia de vida de Johan como titiritero

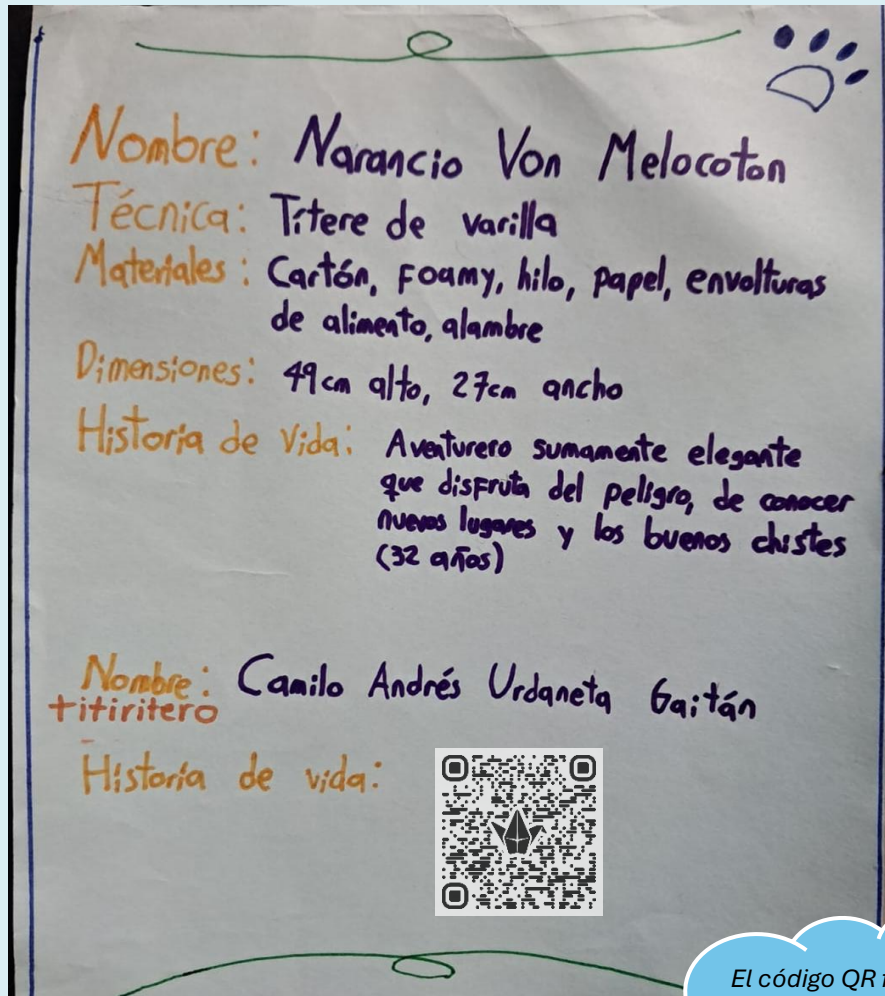
En la historia de vida de Johan solo veremos una puesta visual con poco texto, en su selección de imágenes da cuenta del proceso de la creación del personaje y su formación como titiritero, en cuanto a la ficha biográfica Johan la elabora muy bien, cumpliendo con todo los parámetros indicados.

En la apreciación personal, a Johan le parece importante escribir sobre la acción de reciclar. En esta parte quería saber que les quedó a los jóvenes de todo el proceso, podían hacer una reflexión de cualquier tema en el proceso y Johan decidido escribir sobre los materiales, tomo la parte:

“Esta basura ya no es, ahora es símbolo del poder autoconciente de reciclar.”

Hubo un impacto en Johan por usar materiales no convencionales para la creación, generando una conciencia a la hora de percibir basura como reciclaje útil, generando en él una reflexión sobre su espacio ecológico.

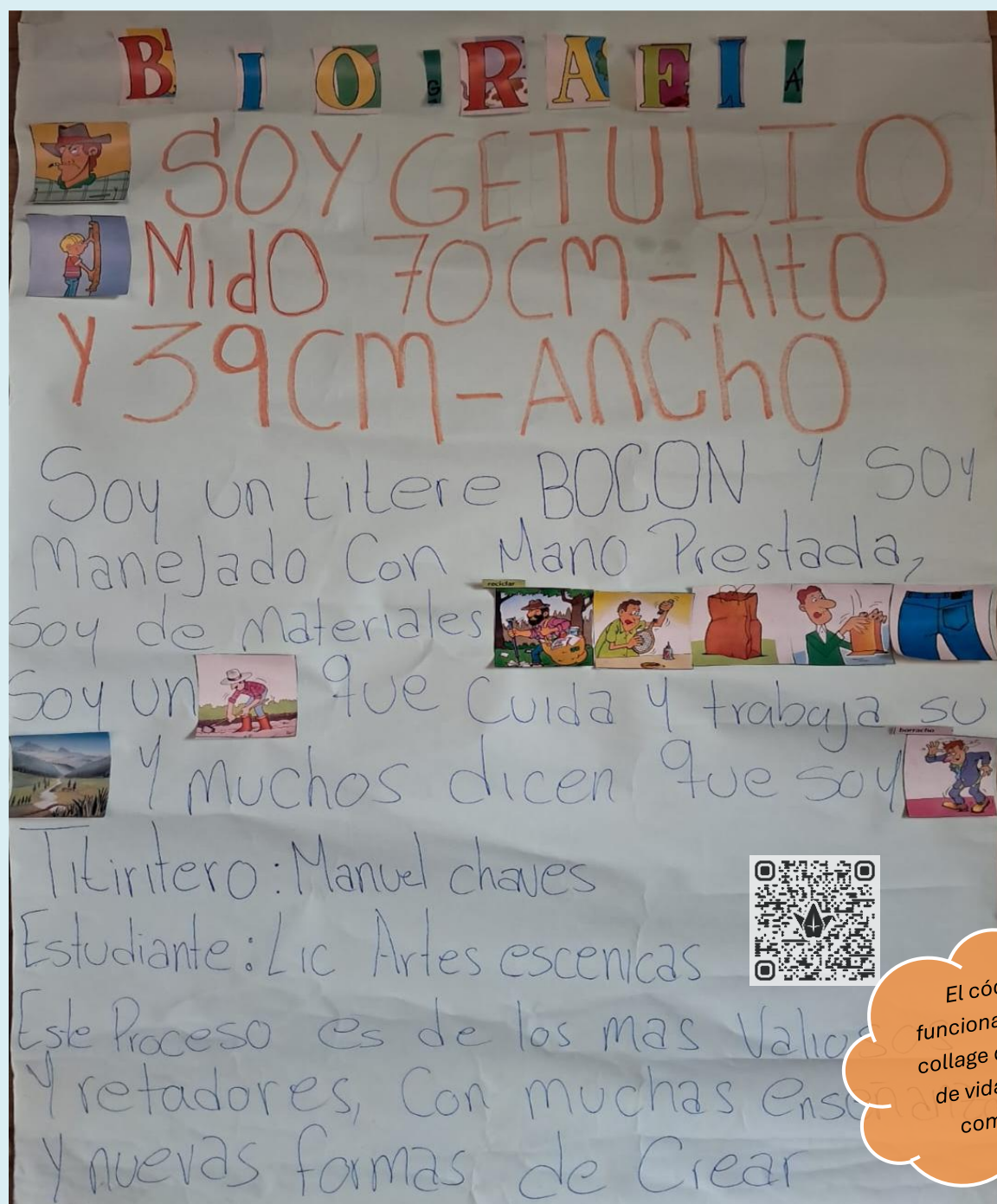
FICHA BIOGRÁFICA HECHA POR CAMILO

El código QR funciona para ver el collage de la historia de vida de Camilo como titiritero

Esta ficha biográfica es más técnica, enfocada al personaje y a la apreciación personal por parte del Camilo, pero si ingresamos a la historia de vida de Camilo, nos cuenta por que llega a este espacio de teatro de títeres y decide quedarse, luego muestra el proceso de la creación de su personaje, primero el diseño, Camilo escribe sobre su inspiración, que son sus dos gatas, decidiendo el color de su personaje porque su gata mayor es de color naranja y le pone un traje elegante a su personaje ya que le parece divertido, luego nos cuenta su experiencia con la recolección de material y como se va modificando su idea inicial durante la construcción del personaje, después habla sobre su experiencia en la formación como titiritero y por ultimo da su perspectiva del día de la presentación final.

“FICHA” BIOGRÁFICA HECHA POR MANUEL

El código QR funciona para ver el collage de la historia de vida de Manuel como titiritero

de lo técnico y cumplió con la información requerida sobre el personaje, en cuanto a la apreciación personal, Manuel escribe sobre el proceso en general, pero no fue específico como lo hizo Johan.

En la historia de vida Manuel inicia con un autorretrato contándonos un poco sobre su experiencia en las artes escénicas y el teatro de títeres, luego cómo llegó a este espacio de teatro de títeres y seguido a esto, habla sobre su experiencia en la creación del personaje: el diseño del personaje, selección de los materiales, contexto

del personaje y la construcción del personaje. Manuel hace énfasis en los espacios donde nos reunimos, luego cuenta su proceso en su formación como titiritero y finalmente da una conclusión sobre su experiencia:

Como titiritero en este proyecto aprendí, primero que las manualidades sí pueden ser lo mío, que la creación no es solamente con el actor en escena, que el objeto hace parte de mí y yo de él, que el títere es mi compañero y amigo de escena, que la basura es basura para unos pocos y material creativo para otros y que desde los escenarios se puede reducir, reciclar y reutilizar para dejar una pequeña huella en el escenario y el territorio

Al inicio esta reflexión Manuel se enfoca en su rol de artista, luego escribe sobre la relación que hay entre el objeto (vivo) y él (el humano), finalizando con una reflexión sobre los materiales no convencionales en cuanto la relación entre los materiales/creación y materiales/espacio -espacio escenario y espacio territorio-.

Las tres historias de vida tenían la misma secuencia, me pareció curioso porque ninguno conocía la estructura del otro. En la selección de fotos, iniciaron hablando del personaje y elegían la foto del prototipo de personaje en un dibujo. Estos dibujos se crean desde los gustos, desde las perspectivas y desde la historia de vida de cada joven, haciendo un personaje único. Luego hablan de su experiencia de formación como titiriteros, después cuentan cómo se crea la dramaturgia y finalmente cuando se presentó la obra. Tomo esta secuencia de fotos para analizar las historias de vida de cada joven.

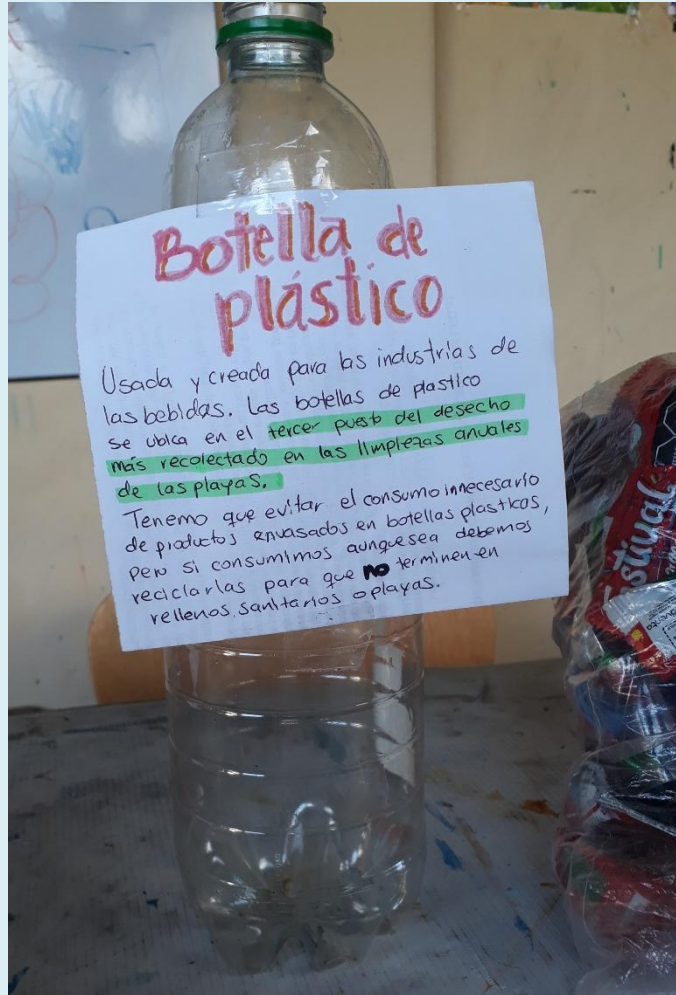
LOS PERSONAJES

Este proceso inició con la creación de personajes, primero se diseñó el personaje y luego se planeó el tipo de títere. Manuel tenía clara la idea que quería un títere bocón, Camilo planeaba un títere de guante, pero durante la creación resultó que mejor sería un títere de varilla y Johan planeaba hacer dos títeres en uno, uno de guante grande y otro pequeño bocón, que estuvieran unidos, pero, por tiempo resultó, creando sólo el títere bocón.

Después de esto, los jóvenes hablaban sobre los materiales elegidos para hacer realidad la idea de cada personaje planeado, en la historia de vida del titiritero Manuel nos cuenta

(...) mi idea fue hacer un títere bocón que lleva una botella plástica como cabeza, un relleno para su boca a partir de bolsas plásticas de paquete, también utilicé tela, cartón, fomi, tetra pack, cartón paja y periódico, todos estos materiales los recolectamos primero en los lugares donde nos reuníamos, principalmente en el jardín botánico y luego en nuestras casas buscamos los materiales que pudiésemos reciclar y reutilizar para la creación.

La botella plástica, usada para hacer la cabeza de Jetulio.

En la historia de vida de Manuel, describió con mayor detalle los materiales no convencionales que utilizó en la construcción del personaje, pero en la ficha biográfica no fue tan descriptivo y era lo que estaba intentando lograr con la ficha, pero no lo logró. Sin embargo, sí resultó esta descripción en las historias de vida.

Además de esto, Manuel escribe sobre los espacios donde consigue dichos materiales “*todos estos materiales los recolectamos primero en los lugares donde nos reuníamos, principalmente en el jardín botánico y luego en nuestras casas buscamos los materiales que pudiésemos reciclar y reutilizar para la creación*” para este proyecto

es importante nombrar los espacios, haciendo énfasis en los que habitamos durante el proceso, “*Así comienza el espacio, solamente con palabras, con signos trazados sobre la página blanca. Describir el espacio: nombrarlo, trazarlo.*” (Perec, 2001, p. 33) en este apartado, primero nombraré los espacios, luego daré una definición como Perec define sus espacios.

El espacio del jardín botánico: Apareció este espacio en la escritura de Manuel, espacio donde nos reuníamos en el inicio del proceso, es donde conseguimos materiales no convencionales para la creación.

El espacio de la casa: Un espacio más cercano para los jóvenes, donde podemos encontrar materiales maravillosos que pensamos que solo era basura, pero esos tubos de papel higiénico, esos periódicos, esas bolsas de plástico y hasta esos trozos de foamy se puede convertir en ojos, bocas, bigotes, orejas y detalles para nuestros personajes.

En la historia de vida del titiritero Camilo también aparece el espacio de la casa, y nos dice:

La creación del personaje fue muy divertida, el buscar en casa cualquier cosa que sirviera e ir haciendo a Narancio fue muy satisfactorio, todo un ejercicio de creatividad al no depender de nada más que el ingenio.

HOJAS DE VIDA

MOMENTO DONDE EL OBJETO SE CONVIERTE EN UN SER

Tomo la idea de la electiva *aller de títeres nuevos temas, métodos y técnicas* de la licenciatura en artes escénicas, la creación de una “hoja de vida para los personajes” esto funciona como un instrumento narrativo para recopilar la identidad del personaje, se le da un nombre, una edad, un contexto, se describe la personalidad, cualidades e historias del personaje.

Doy el ejemplo que realicé con mi títere en la electiva:

The image shows a handwritten character profile on a piece of paper. The name 'Tropiavio' is written in large, colorful letters at the top. Below it, the full name is 'Silvia Tropiavio Souto' and the age is '2 años y medio'. The location is 'Tabio Condinamarca'. Physical characteristics include 'Peso: 54g' and 'Estatura: 25cm'. A note says 'Su comida favorita son las bayas y el complemento son los insectos'. There is a list of 'Otros nombres de especie' including 'Mvta Blanca' and 'Para data llana'. A box on the right lists 'OTRAS ESPEFIFICACIONES (esto varía según el creador)' with 'Gustos Estatura Peso' and 'Como ella es un ave doy nombre científico y nombres comunes.' Red arrows point from labels 'NOMBRE', 'EDAD', and 'UBICACIÓN' to the corresponding handwritten information. A red box highlights the 'OTRAS ESPEFIFICACIONES' section.

NOMBRE → Nombre completo: **Tropiavio**
Silvia Tropiavio Souto

EDAD → Edad: 2 años y medio.

UBICACIÓN → Tabio Condinamarca

Peso: 54g
Estatura: 25cm

Su comida favorita son las bayas y el complemento son los insectos

06 05 24

- Nombre científico: Mimus gilvus
- Especie: Silsante Tropical
- Otros nombres de especie:
 - [Redacted]
 - Centantes tropicobis
 - Mvta Blanca
 - Para data llana

OTRAS ESPEFIFICACIONES
(esto varía según el creador)

Gustos
Estatura
Peso
Como ella es un ave doy nombre científico y nombres comunes.

Así comienzan estos tres jóvenes a escribir las hojas de vida del personaje, Camilo nos cuenta un poco sobre los referentes que tiene en cuenta a la hora de crear la personalidad de Narancio:

(...) en ese momento recordé a personajes cómo al tío rico McPato, Indiana Jones, Tintín y Lara Croft, aventureros muy carismáticos.

HOJA DE VIDA DE NARANCIO

NARANCIO

Soy un gato naranja sumamente elegante y refinado que pertenece a la alta sociedad. Disfruto de explorar los lugares más peligrosos, por lo que siempre tengo ~~una~~ anécdotas que contar. Aunque suelo ser un poco arrogante y brusco, también soy noble, amable y tengo un humor muy refinado ¡JOJOJOJO!

DATOS OBLIGATORIOS

Nombre: Narancio Von Melocotón
Edad: 32 años (humanos)
Profesión: Aventurero
Ciudad: Michiland, una tierra de castillo y lana

PERFIL

Escribe como se ríe el personaje

HOJA DE VIDA DE JETULIO

Manuel nos cuenta en su historia de vida como inicia la idea de este personaje, incluso antes de que lo comenzara a crear:

La idea de mi títere nace de una salida pedagógica a Boyacá donde veo en una pared la imagen de un campesino a modo de caricatura, en la pared resaltaba el nombre de Jetulio Montaña y el nombre quedó resonando en mi cabeza durante vario tiempo.

Jetulio Montaña

Jetulio es un campesino boyacense hijo de doña Clementina y don ducio, desde pequeño blon Jucio le inculco el amor por el campo y los animales, así como el amor por el trabajo.

La madre de Jetulio, doña Clementina solía contarle a Jetulio y le enseñó coplas y canciones, esa es la razón por la que Jetulio suele hablar con dichos y coplas o en ocasiones con fragmentos de canciones.

A Jetulio le gusta tomar cerveza y le gusta hacer amigos donde quiera que esté, él se ve muy serio y de mal genio pero es, todo lo contrario, es casado pero no tiene hijos, tiene vacas y las cuida mucho.

Jetulio se viste con ruana y sombrero tal cual aprendió de su padre, en la vereda donde vive también vive su compadre agapito y otros conocidos con los que Jetulio se lleva muy bien.

DATOS OBLIGATORIOS

Ciudad: Montecabras
Profesión: Campesino
Edad: 35 años

HISTORIA DE VIDA

HOJA DE VIDA DE JACK

Jack tiene un hermano noble, que por tiempo no pudo ser construido. Sin embargo, Johan decidió construir al hermano odioso de gran boca que siempre quiere tener el protagonismo, por eso a la hora de crear su hoja de vida, nos cuenta en su historia que no es un gato ejemplar.

The image shows a handwritten character profile for 'Jak' on a piece of paper. The name 'Jak' is written at the top in purple. The main text is a paragraph describing the character's personality and habits. Below this, there are fields for 'Nombre', 'Edad', 'Profesión', and 'Ciudad'. Two red boxes with callout lines point to specific parts of the text: one points to the 'Nombre' field and another points to the main paragraph.

DATOS OBLIGATORIOS

PERFIL (Historia de vida)

Yo soy un pequeño gato que solamente vive en un lugar llamado Loquitsmichis, mi personalidad es de estar explorando muchas partes de mundo y me gusta tomar la vida fácil, dinero gratis, carne de donde puedo sacar más dinero. A mi me pueden tener de amigo pero si me rebela le cae todo el clan Akasti, hablando de esto mi verdadero Nombre es Jakasti, corito, puedo ser un poco celoso de las cosas de los demás cuando estamos hablando o incluso sin siquiera hablar y por cierto no me gusta hablar por la calle si hablo hablo demerado poco, y yo tengo 15 años humanos uno de mis secretos es que tomo el netflix de mamá con su contraseña y de mi vida solo estude primero y lo perdi.

Nombre: Jak nulispa Akasti corito
 Edad: 15 años
 Profesión: Tomar la vida fácil - dinero gratis
 Ciudad: loquitsmichis

A diferencia de mi hoja de vida, ellos hacen la hoja de vida un poco más estructurada, el cual escriben un párrafo sobre su perfil e historias de vida, contándonos de manera narrativa quién es cada personaje, dándole una historia a este objeto (ser vivo) no humano.

FORMACIÓN DE TITIRITEROS

LA TÉCNICA

Momento en que el rol profesora de artes escénicas se activó, aquí los chicos tenían que aprender sobre la importancia del uso del cuerpo; como calentar y estirar el cuerpo antes de usar nuestros títeres, además del uso correcto de la voz, la proyección, tipo de voces (resonadores) para darle diferentes características vocales a cada personaje, la sincronía de la voz con el movimiento (lipsync) y la manipulación del objeto según el tipo de títere, por último el hecho escénica (lo dramático y lo espacial).

En cada uno de los encuentros aparte de crear nuestro títere, también aprendimos técnicas básicas de manipulación de objetos.

Esta frase la tomo de la historia de vida de Manuel. Estoy de acuerdo con él: son técnicas básicas para la manipulación de títeres, por temas tiempos no iba lograr una formación en totalidad, pero me enfoque en lo más importante; primero en la importancia de la conciencia corporal, tomó como referente a Carlos Converso en su libro de entrenamiento del titiritero,

El titiritero, entonces, necesita de un entrenamiento específico y riguroso que le permita expresar con el muñeco sin agotarse, manteniendo resistencia y soltura, una libertad muscular en el cuerpo que permita al mismo tiempo, concentrar la mayor atención en mano y en el brazo, a fin de lograr una animación convincente. (2000, p.29)

En los entrenamientos calentábamos todo el cuerpo y nos enfocábamos en las manos haciendo actividades de disociación. Camilo cuenta en su historia de vida cómo se sentía en estos entrenamientos:

El realizar ejercicios previos ayuda mucho a calentar y a despertar la concentración, además de ser muy divertidos.

Esto solo fue una parte; la segunda parte importante, era la manipulación del objeto. En la selección de fotos, Johan elige una imagen que les compartí de un libro, sobre cómo proyectar la voz de forma correcta cuando están detrás de un teatrín, después de ver la teoría tomábamos los títeres y lo poníamos en práctica, haciendo las dos formas para darnos cuenta, que si funcionaba proyectar hacia arriba del teatrín. En una de las sesiones aprovechando el espacio en el salón 102 de la casa de la cultura, el salón tenía muchos espejos; hice énfasis en el entrenamiento de la sincronización de la voz con el movimiento (lipsync), ya que si esto se logra surge una magia de convicción que el objeto realmente está vivo.

Quizás el punto fundamental en la práctica de animación para cualquier técnica es el momento cuando el títere se mueve y habla, la sincronización de la voz con el movimiento es en buena medida lo que determina la veracidad del personaje en escena. (Converso, 2000, p.121)

Entonces, nuestros encuentros los enfocamos para entrenar, primero el cuerpo haciendo énfasis en la parte superior del tórax y segundo entrenando la manipulación del objeto frente a los espejos. En la historia de vida de Camilo da cuenta de que hay dos partes para la formación de teatro de títeres, la parte plástica y la parte dramática,

al igual que el teatro el actor se entrena antes de escena, lo mismo sucede en el teatro de títeres.

El personaje ya estaba terminado, pero claro, eso solo era la mitad del trabajo, ahora tocaba aprender a usarlo. El taller que hicimos ayudó mucho a entender el cómo usar un títere en el escenario, cómo hablar, cómo moverlo y cómo moverse por el espacio.

EL HECHO ESCÉNICO

Aquí se activó el rol directora para guiar el proceso de creación de una obra de teatro de títeres.

LA DRAMATURGIA

¿Y LAS VACAS DE MONTACABRAS?

*Creación colectiva
Dramaturgia para títeres*

Personajes

Narancio [Von Melocoton](#)
Jetúlio Montaña
Jak Avispa

En la historia de vida de Camilo escribe como inicia esta creación:

La idea principal de la historia la hicimos nosotros (los alumnos) y fue la profesora quien se encargó de darle forma con un guión y una dirección (nosotros también ayudábamos en esto último, fue un trabajo colaborativo).

Cuando ya se tuvo en claro las características de cada personaje se encuentra unos con los otros en escena y así se va gestando la idea, tejiendo las historias de cada personaje hasta el final; naciendo esta idea desde exploración a partir de la improvisación. En la historia de Manuel encontramos información sobre ese proceso:

(...) también se fue gestando la creación colectiva de una dramaturgia, los tres creadores de los títeres por medio de juegos de improvisación fuimos consolidando una idea principal para la historia, luego Laura se encargó de hilar las ideas en una

dramaturgia que en simultáneo con la creación de los títeres se fue poniendo en escena, entonces aparte de guiar el proceso creativo de nuestro títere, Laura también nos dio bases para el manejo del objeto técnicas vocales y guió nuestro proceso creativo de una manera acertada para poder llevarlo a la escena, una vez creada la dramaturgia.

El inicio de la obra en la dramaturgia notamos dos personalidades diferentes que se cruzan en un mismo espacio, Narancio un ser elegante y Jetulio un campesino; en esta obra se hace énfasis de la diferencia en la que habla cada personaje, así tal cual se escribió y se muestra en el siguiente fragmento:

Narancio es un explorador en búsqueda de aventuras, en esta aventura Narancio fue a un pueblito llamado Montacabras ¿que pasara?...

Narancio llega a Montacabras, observa el pueblo.

Narancio: Parece que por fin llegue a Montecabras, (*camina un poco por el pueblo*) ¡que hermoso pueblo! ¿Qué aventuras me deparará? *Joiojoio*

Mientras Narancio camina por Montacabras se va acercando a una cantina donde se encuentra Jetúlio tomando. Se escucha una carranga y sale Jetúlio observando de arriba abajo y de abajo a arriba a Narancio.

Jetúlio: (*Silva*) ¡Ole caballero!

Narancio: ¿Me está hablando usted a mí?

Jetúlio: *Us* claro o es que *¿ve* alguien más *po* aquí?

Narancio: Pues a un par de personas por allá. (*Mira al público*)

Jetúlio: Pero como a *busted* lo tengo de frente y no a los de *po* allá, entonces si le *toy* hablando a su persona. |

Luego se integra el tercer personaje, Jack el gato bandido, desde el inicio este personaje era percibido como el envidioso, “el malo”, lo veremos en el fragmento:

Jetúlio: yo hago de todo un poco porque como decía mi taita, el que trabaja no come paja enton yo cultivo, saco papa, vendo ganao, pero eso del ganao se ta poniendo difícil porque como el de la vereda se ta perdiendo.

Narancio: ¿Cómo así que se están perdiendo?

Jetúlio: Venga, pase, tómese algo y le sigo contando...

En ese momento aparece Jak que se sienta en la mesa con Narancio y Jetúlio, Narancio y Jetúlio se miran extrañados

Jak: Buenas tardes, me regala una cerveza... ¿Qué tal caballeros?

Narancio: oh que agradable sorpresa

Jetúlio: *(En secreto a Narancio)* ¿amigo suyo?

Narancio: ¿mío? Creí que era amigo suyo

Jetúlio: *(a Narancio)* oiga yo creí que era amigo suyo porque como él es gato y usted es gato, entre gatos se entienden|

Una de las indicaciones para la improvisación fue que todos tenían que presentarse con los mismos datos que escribió en la hoja de vida y algunos de esos textos quedaron para la dramaturgia.

Jak: yo me llamo Jak

Narancio: oh que nombre tan curioso

Jetúlio: ole joven, pero busted no es de poaqui

Jak: no eñor

Narancio: pero que bien, otro gato al que le gusta explorar, ¿de dónde viene querido Jak?

Jak: vengo de Loquitismichis, un lugar un poquito alejado de aquí

Jetúlio: ¿y a que se dedica joven don Jak?

Jak: yo me dedico a picar carne *(se ríe)* porque trabajo en una carnicería, aunque eso me ha traído problemas

Narancio: ¿Cómo cuales mi buen amigo?

Jak: como el hecho de perder mi ojo izquierdo, como ya lo habrán notado

Jetúlio: ole y eso ¿Por qué fue?|

El nudo de la dramaturgia inicia cuando hay una serie de sospechas contra Jak, estas sospechas van aumentando, hasta que los hechos son evidentes. Luego Jetulio y Narancio se unen para hacer una trampa contra Jak y poder llevarlo a las autoridades, esta idea funciona bien, logrando atrapar a Jak haciendo justicia.

Jak: me corneó una vaca que se soltó cuando la estaban matando y se me vino con todo y cuernos

Jetúlio: que vaina ¿no?

Narancio: *(incomodo)* jojojiojo

Narancio y Getulio un poco incomodos dan un sorbo a su cerveza

Narancio: díganme don Jetúlio, don Jak ¿tendrían algún problema si me muestran un poco más de este hermoso pueblo?

Jak: claro que no señor

Jetúlio: us problema yo no tendría ¿Qué quiere conocer? Esta la iglesia, el parque principal

Jak: el parque temático

Jetúlio: el parque temat... *(extrañado)* ¿ole buste no disque no es de aquí? Se me hace raro que conozca el parque temático, eso no lo conocemos sino los de poaquí

Jak: es que ya llevo tiempo

Como se demuestra en la dramaturgia, la historia trata más del contexto de los jóvenes que de los materiales en los que están hechos los títeres o sobre algún interés mío. Se da una libertad en esta creación que en la dramaturgia el concepto espacio ecológico se disipa. Después de haber terminado el texto, se comenzó a ensayar rigurosamente, también lo escribe Camilo en su historia de vida,

Ya todo lo demás fueron ensayos, escenografía y ajustar pequeños detalles.

ENSAYO CON PÚBLICO

Cuando quedó lista la obra, quise hacer un ensayo con público antes de la presentación y cuando leí la historia de vida de Manuel me sorprendió un comentario:

(...) teniendo ya lista la puesta en escena Laura gestiona dos espacios para poner a prueba el material, uno de estos espacios al aire libre en una de las sedes de la casa de la cultura donde nos acompañan personas de la administración municipal, y familiares y amigos de los participantes en el proceso.

Solo hubo una presentación y trate de ser clara que ese día, era ensayo con público, me parecía necesario ya que por lo menos era la primera vez que Johan iba a estar en escena y quería que sintiera el rigor del momento antes de presentación, me sorprendió el comentario de Manuel porque de los tres jóvenes él era el de más experiencia, por eso no pensé que se fuera a confundir.

El público que asistió el día del ensayo fue algunos que trabajan en lo administrativo en la sede b de la casa de la cultura, mi familia y el profesor de teatro sala del Instituto de Cultura del municipio la única persona invitada con antelación, para que el día del ensayo diera sus apreciaciones de la obra. Al final del ensayo, el público dio sus apreciaciones esto lo use para hacer últimos cambios a la obra y tenerla lista para el día de la presentación, esto también lo escribe Manuel en su historia de vida:

Dentro de la primera función realizada en la sede alterna de la casa de la cultura, se hace una especie de foro dónde el público de sus apreciaciones respecto a lo que observó de la puesta en escena y retroalimenta nuestro trabajo creativo, teniendo en cuenta los comentarios del público y retroalimentaciones de Laura, que cumple el rol de directora en este proceso, se realizan ajustes para la siguiente función, la siguiente función que se realiza es en el teatro municipal del instituto de cultura de Tabio, en este espacio contamos con equipos de sonido, micrófonos, luces y un público un poco más amplio, en esta segunda función nos damos cuenta del papel tan importante que cumple el espacio en el que se presenta un proceso creativo, Cómo cambia entre lugares el proceso, dando como resultado, creo yo, una muestra en este segundo espacio un poco más controlada respecto a varios factores como lo son, el manejo de un espacio, la aparición de elementos técnicos como un micrófono, y por supuesto la cantidad de público asistente.

PRESENTACIÓN FINAL

Lo que para Manuel fue la segunda presentación de la obra, para mi fue el día de la presentación; este día ya fue a público abierto, aquí llegaron los familiares de todos los integrantes del grupo y público interesado por el teatro de títeres, en la historia de Camilo nos cuenta también sobre el día de la presentación.

¡Y llegó el día de la presentación! No mentiré, si estaba nervioso, pero luego de empezar la obra parte de ese susto se disipa y la función fluye a la perfección.

Al final todo salió bien y asistieron muchas más personas de las que esperábamos.

Y aunque Johan en su historia de vida no escribe nada, en su selección de fotos termina con una foto de la presentación final.

Última foto seleccionada por Johan

Realmente no entiendo por qué esta selección por parte de Johan si no aparece Jak en esta imagen, pero da cuenta la presentación final como el cierre. Después de esta presentación hacemos una presentación de los personajes junto a los titiriteros y damos la palabra al público para que nos cuente como les pareció esta experiencia, Camino escribe sobre este cierre:

Fue un público muy colaborador y realmente bueno, las reflexiones finales demostraron que el propósito original del taller se cumplió y que a las personas les gusta mucho este tipo de actividades, tanto verlas como realizarlas.

ANÁLISIS DEL PROCESO DE CREACIÓN

Para este apartado se fue construyendo un mapa categorial de manera paralela a la creación y a lo largo de la investigación se construyeron las experiencias a partir de los instrumentos expuestos con anterioridad, ahora voy a relacionar dichos instrumentos, con las subcategorías y nociones que resultan fundamentales para las dos grandes categorías del trabajo: el teatro de títeres y espacio ecológico.

En el teatro de títeres, Eduardo Rioseco en el manual de los títeres, propone que el proceso creativo se compuso de tres fases que pueden desarrollarse de manera paralela, de allí salen las tres subcategorías que las transformó según la necesidad del proceso: Construcción del títere – con la creación de personaje y animación, técnica - en formación de titiriteros y montaje - hecho escénico.

CREACIÓN DE PERSONAJE

Para hablar de creación de personajes en teatro de títeres, se habla de dos procesos fundamentales, la creación plástica y la personificación del objeto, en este proyecto la parte plástica se llamará materiales no convencionales ya que usamos materiales atípicos; En la construcción del títere y en la personificación del objeto le nombraremos animación, esto para explicar la magia del teatro de títeres: *“Un objeto creado o tratado artísticamente, pensado exprofeso para la escena; y por otra parte, capaz de actuar y representar, términos expresados aquí en su más explícita significación teatral”* (Converso, 2000, p.19)

Lo primero fue concebir la idea... ¿Cómo iban a ser estos personajes?

Los jóvenes que entraron al taller no tenían experiencia, por ende, comencé con lo que cada uno conocía, sus experiencias y gustos propios, en el primer taller ellos pensaron en sí mismos y crearon el prototipo de su primer personaje, la creación de los personajes de este proyecto comenzó con una imagen en el pensamiento de cada joven que construyó en su interior y lo plasmó en una hoja, este dibujo de personaje

aún no era un títere solo era un dibujo. Los dibujos ayudaron a consolidar como era esa idea de personaje, sus características físicas y sus colores.

Luego les conté sobre el tipo de títeres (títeres de guante o guiñol, títeres de dedo, títeres de anillo, títeres de varilla, títeres de mesa, títere bocón) y les di ideas, mostrándoles fotos de títeres creados con materiales reciclados y reutilizados (títeres con cartón, títeres con papel periódico, títeres con medias, títeres con cucharas de plástico, entre otros).

Los puse a observar su dibujo y con la información que les di, tenían que planear que tipo de títere podía ser el personaje y que materiales no convencionales podrían servir para la construcción plástica del mismo. El dibujo se convirtió en un plano para guiarse en la realización física del personaje.

Para esta segunda parte la pregunta orientadora fue ¿Quién es este personaje?, ya no se trata del títere como materialidad, se trata del títere como personaje; que tiene una vida, una historia, una forma de pensar, un comportamiento, el títere es un ser vivo en escena. Así comenzamos nuestras hojas de vida del personaje, con las preguntas: ¿Cómo se llama el personaje?, ¿Cómo es este personaje?, ¿de dónde viene este personaje?, ¿Qué hace este personaje?, ¿Qué edad tiene el personaje? Estas preguntas las resolvieron, escribiendo las respuestas en una hojita y luego con esa información comenzó a aparecer la voz y la forma de hablar del personaje (grave, entrecortada, tartamudo) la forma de reír, cualidades de movimientos (lentos, pesado, rápidos), según su forma de ser (elegante, borracho, ladrón). Estas características se crearon solo una vez porque como dice Ximena Argote: *“el títere no actuará ser otro, sino que es el personaje”* (2017, p.109).

MATERIALIDAD NO CONVENCIONAL

Al nombrar ‘materiales no convencionales’ me refiero a esos materiales que se pueden reciclar y reutilizar, generando un espacio ecológico a la hora de usar la “basura” para contar historias desde el teatro de títeres. *“Los diferentes materiales y sus cualidades no sólo nos permiten distintas posibilidades de construcción, movilidad, textura, resistencia y durabilidad a partir de la variedad de características*

de los materiales: pesado o liviano, duro o flexible, resistente o frágil” (Converso, 2000, p. 97)

Desde esta afirmación, se analizan entonces los materiales utilizados para la creación de cada títere:

JAK

Jack tiene una anatomía llena de plástico. Su cara es blanda, si se aprieta un poco. Su piel está compuesta por tela de una pañoleta vieja, por ende, al pintarla la pigmentación no es uniforme y la pintura se puede despegar por el material de la tela. Su cola tiene una base de cartón de rollos de papel higiénico, rellenos de recibos de supermercados y forrada con tela de pañoleta. La punta de medias tiene bases de alambre dulce (trozos recuperados de los desechos). La estructura de su boca está hecha de caja de cartón, su ojo es de plástico y los detalles de la cara tienen cartulina negra, trozos de foami y un cauchito para su parche.

Jack es un títere bocón; es liviano y no tan grande. Su cola está pegada a la cabeza, por ende, no tiene movimiento. No obstante, sus patas están colgadas del alambre y el peso de las patitas permiten movimiento. Jack no tiene cuerpo; no tiene un vestuario, pero tiene un parche que caracteriza su personalidad.

NARANCIO

Naracio tiene cabeza de papel periódico forrado de una cinta de Yupi que apareció en la casa y no era útil porque su marca cubría toda la cinta. Entonces la usamos para los títeres, en vez de botarla. Su cuerpo es un tubo de cartón, forrado con papel periódico. Su piel es pintada. A comparación de Jack, esta pintura se aplicó en papel periódico, por ende, su calidad es distinta. Esto lo diferencia en sus formas de ser. Jak se ve descuidado mientras que Narancio se ve como un gato pulcro. Los brazos de Narancio están hechos de foami, rellenos de plástico, son brazos livianos, pegados al cuerpo con botones (botones de camisa vieja que ya no servía para la movilidad de sus brazos). Sus orejas y cara están hechas de foami y un botón negro.

Narancio es un títere de varilla y como varilla tiene un pedazo de palo de balsa. Antes sus brazos no tenían articulación en los codos, pero con el tiempo el titiritero decidió cortar los brazos en las articulaciones y los unió con hilo para permitir el movimiento del codo; solo que puede doblar el codo para ambos sentidos, generando una hiperflexibilidad exagerada. Aconsejé al estudiante modificar la articulación, poniendo un pedacito de cartón para detener el movimiento inorgánico hacia atrás. Pero mi consejo fue caso omiso. Las varillas de sus brazos antes estaban hechas con papel periódico, pero eran muy frágiles y decidimos cambiarlas.

Narancio por ser un títere de varilla es un títere alto, no es tan pesado, pero su cabeza de papel periódico y su cuerpo tan liviano, en proporción la cabeza es pesada a comparación de su cuerpo, en sus brazos al ser de foami, tener relleno de plástico y articulaciones de botones, son livianos y tiene mucha movilidad en esta zona, Narancio está vestido de azul, que se refería a un traje elegante.

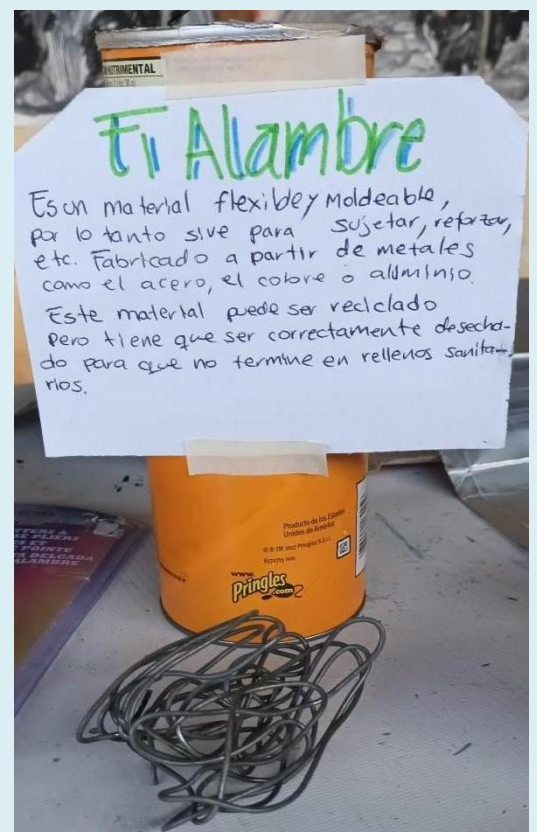
JETULIO

Jetulio es un títere bocón con mano prestada. Tiene una cabeza de botella plástica. La parte de la mandíbula de abajo esta rellena de papel periódico forrado en cinta. Arriba de la mandíbula tiene también bolsas forradas con cinta. La parte de atrás de su boca es un pedazo de caja de tetrapack. Su cuerpo es en forma de cruz con papel periódico forrado en cinta. Su piel es tela de color piel de una camisa vieja de la hermana del creador. Jetulio tiene nariz de cartón forrada en tela y pegada con

Se preguntó a los jóvenes si usar estos materiales no convencionales se diferenciaba de crearlos con materiales convencionales. Según Camilo (comunicación personal, 2024) debemos buscar otras formas de crear, ya que no se puede comprar una bola de icopor para hacer la cabeza del títere, si no que debemos fabricarla, darle forma desde cero, Camilo dice que, habría diferencia creando con materiales convencionales como la bola de icopor, los detalles serían más definidos.

En el caso de Manuel (Comunicación personal, 2024), ante la misma pregunta, contó cómo, al inicio de la experiencia, no lograba encontrarle forma, ni sentido a la creación con materiales reciclados, sin embargo, con el tiempo su creatividad despertó y descubrió que los materiales sí funcionaban y se podía crear.

En cuanto a Johan (comunicación personal, 2024) él contestó usando el personaje: es decir que era Jak el que estaba contando que fue fabricado con materiales humildes y que usar estos materiales para crearlo es un acto que ayuda al planeta.

Camilo y Manuel se enfocan en lo creativo y Johan se centró en el aporte que significó para él el uso de los materiales no convencionales, todas las reflexiones son útiles porque van enfocadas en las categorías de análisis.

ANIMACIÓN

Antes de dominar una técnica mecánica, el titiritero necesita ser sensible; debe disfrutar y dejarse llevar por los movimientos del títere. Según Keist, el autor estudiado en este documento, el sentimiento está por encima del mecanismo. El titiritero hace uno con la marioneta. (Masmela, 2001)

Esta subcategoría es una base fundamental para la comprensión del proyecto. Esa relación entre lo humano y el títere (la conciencia y la gracia), se complementan, el humano con el títere, el humano presta esa conciencia a la gracia creando entre los dos un solo personaje. Antes de aprender cómo usar los títeres, idea era crear esa sensibilidad en los tres jóvenes con sus propios títeres. Por eso los participantes diseñaron sus primeros personajes en base a sus gustos. Se tejió así una relación entre títere y titiritero. En un taller, los jóvenes hicieron una actividad de sentir el cuerpo del títere; el titiritero debía pensar los movimientos y pasarlo por su cuerpo.

En el taller, de manera literal procuré que los jóvenes se deleitaran, y sintieron los movimientos del títere, dejándose llevar en una exploración corporal.

Esta actividad se hace para sentir la relación con el títere, pero el títere vive en la escena y tiene más posibilidades de movimiento *“Vuela sin necesidad de alas, alarga el cuello o gira 360 grados su cabeza, se voltea como un calcetín, consigue desmembrar su cuerpo, reduce sus dimensiones o las agranda”* (Converso, 2000, p.24). Estos movimientos solo suceden si el titiritero actúa con el títere, se conecta con sus sentires y no lo mueve solo por hacer.

FORMACIÓN DE TITIRITEROS

Este trabajo se realiza con jóvenes que no habían hecho teatro de títeres. Por ende, se necesitaba un espacio de formación para entender la parte técnica de la manipulación. Así esta subcategoría se divide en 2 grandes nociones: primero, el entrenamiento físico del titiritero segmentado en la voz y el cuerpo. Segundo, la manipulación y técnicas del objeto según su tipo de títere.

ENTRENAMIENTO CORPOVOCAL

En el teatro de títeres, al igual que en otros tipos de teatro, el titiritero como el actor debe entrenar su cuerpo para la hora de la presencia en escena. El enfoque del entrenamiento cambia, pero ambos deben de trabajar todo el cuerpo. Se inicia con un calentamiento de todo el cuerpo y luego se enfoca en el entrenamiento de manos, muñecas y hombros, terminando con un estiramiento de todo el cuerpo. En el proceso que desarrollé, los jóvenes exploraron el movimiento desde ejercicios de conciencia corporal, (peso, ritmo, respiración y coordinación), fortaleciendo la noción del cuerpo del titiritero.

La técnica que usan los jóvenes son títeres fue la de títeres que funcionan de abajo para arriba (títere bocón y títere de varilla). Esta técnica exige una postura adecuada, además de una fortaleza en brazos y antebrazos para evitar tensiones. Es importante pronunciar la **regla de oro** que propone Carlos converso, *“el cuerpo del animador siempre está al servicio del brazo y la mano; no es el cuerpo el que “jala” al brazo y la mano, son éstos los que conducen al cuerpo.”* (2000, p. 56)

En este entrenamiento también se incluye la voz del titiritero para dársela al personaje. Esta voz debe ser una voz construida especialmente para las características físicas del personaje, por ende, se debe entrenar y explorar la voz:

Existen muchas maneras de esterilizar la voz en el teatro de títeres, así como registros para dominar y manejar un repertorio más o menos variado de voces, a partir de manejar registros tonales, velocidades, exagerando la dicción o deformándola, marcando acentos, etc. (Converso, 2000, p.28)

Con los jóvenes se inició el trabajo de entrenamiento de la voz desde la respiración, luego se trabajaron los resonadores de la voz, finalizando con una exploración de registro tonales, acentos y risas hasta encontrar la voz del personaje.

MANIPULACIÓN DEL OBJETO

En el teatro de títeres la manipulación del objeto es el encuentro entre el títere y el titiritero. El estudio del movimiento no se limita al cuerpo del intérprete, sino que se extiende a la comprensión del movimiento proyectado sobre el títere (Converso, 2000).

Durante el proceso creativo los jóvenes aprendieron que cada material posee una textura, un peso y una resistencia diferente y que estas características nos pueden ayudar a determinar cómo nuestro títere puede respirar, mirar o caminar. Así, manipular el objeto entonces implicó explorar cómo reaccionó la materialidad ante el impulso humano.

De esta forma, aprender a manipular el objeto definió el suceso mismo de la “magia” para que el títere cobrara vida en la escena. Si se realiza una debida técnica en escena, se transforma este espacio. En esta parte ya se tenía el títere creado. Las características y cualidades claras del personaje. Se fundó la creencia en que la animación, el títere es la gracia y el titiritero la conciencia y juntos pueden lograr una vida equilibrada en escena; sin límites de movimiento y muchas probabilidades de comunicación.

El titiritero toma al títere, lo introduce en su mano entrenada y lista para la creación. El titiritero mira al títere, observa detenidamente cómo es, qué tiene, su expresión y comienza la exploración: ¿cómo camina?, ¿cómo corre?, ¿cómo se ríe?, ¿cómo habla?, ¿cómo mira?, etc.

Además de estas preguntas, para lograr esa convicción de vida se debió aprender más sobre la importancia de la mirada, la respiración y el uso del espacio. En cuanto a la mirada, al igual que el actor debe tener una intención, los títeres de los jóvenes tienen una mirada fija: la intención se logra con la magia del sentir el movimiento para lograr el tipo de mirada que se quiere. El títere se mueve rápidamente, generando una acusación o una mirada de seguimiento. Ve algo pasar, el movimiento es más lento siguiendo lo que está mirando.

La respiración es lo que convierte este objeto en un ser vivo. Todo lo vivo respira y tiene movimiento; nunca está plenamente quieto. Siempre existe el mínimo movimiento gracias a la respiración: *“debe realizarse en el momento que el personaje no esté ejecutando ninguna acción o desplazamiento que opaque este movimiento”* (Converso, 2000, p.116).

Otro factor importante para la técnica es aprender a hacer lipsync. Así como el movimiento ayuda a la mirada, en esta parte es donde necesitamos que se sincronice el movimiento con la palabra para generar esa convicción de que realmente nos está hablando el títere y no en titiritero. Finalmente, la conciencia espacial del teatrino, los posibles traslados de un lado a otro del títere, el nivel (altura) y la profundidad.

HECHO ESCÉNICO

El hecho escénico se refiere a todo aquello que surge después de haber terminado nuestros títeres, esta subcategoría se divide en tres nociones: la dramaturgia, los ensayos y por último la circulación.

La dramaturgia surgió en una creación colectiva, elaborada desde una exploración de cada personaje donde las historias se tejen y la situación planteada, poco a poco y en conjunto fuimos consolidando hasta completar nuestro ejercicio dramático.

Ensayos tras ensayos fuimos consolidando en conjunto las ideas de montaje escénico y se incluyó lo que íbamos a utilizar dentro de nuestra obra como apoyo para las escenas. Lo primero es que nuestro escenario era un teatrino ya que los tipos de títeres elegidos se utilizan de abajo hacia arriba Este teatrino nos lo prestaba la Casa de la Cultura de Tabio. El teatrino traía una pancarta como fondo escenográfico, dando una ambientación de pueblo, con vaquitas incluidas. Esto influyó a la hora de

la creación de la dramaturgia y así comienza a tejerse la historia. En cuanto la utilizaría, los personajes utilizarían dentro del desarrollo de la historia: un costal, un cuchillo (hecho con cartón) y algunas botellas de cerveza.

¿Es necesario circular la creación escénica?

La opinión de los jóvenes fue muy valiosa para tomar una decisión. Los tres estuvieron de acuerdo en presentar el resultado del proceso con sus títeres. Converso plantea que el títere vive en la medida en que se relaciona con el público; su existencia escénica depende de ese intercambio de energía y atención (2000). En este sentido, la circulación de la obra se convierte en un acto de encuentro. Un momento donde la obra se pone en diálogo con el público. Como fue una obra creada desde el contexto de los jóvenes, en su contenido no trataba sobre ninguna reflexión con relación a lo ecológico. Pero es aquí donde pasó algo importante: el títere por sí solo con la materialidad no convencional de la que está hecho generó reflexiones sobre la importancia del uso consciente de la basura que generamos.

ESPACIO

Esta gran categoría tiene como nombre Espacio ecológico, por ende, se divide en dos subcategorías: Espacio, entendido desde la perspectiva de George Perec, a esto se le suman las nociones escénicas como presencia, reconstrucción y actuar. En la segunda subcategoría está lo ecológico desde la comprensión del cuidado en y más allá del antropoceno y nuestra relación con este espacio. “Vivimos en el espacio, en estos espacios, en estas ciudades, en estos campos, en estos pasillos, en estos jardines. Parece evidente”. (Perec, 2001, p.23)

¿Parece evidente? Esta afirmación puede decirnos que el espacio no es solo un lugar sino una experiencia. Perec invita a reflexionar sobre esos espacios que habitamos, ya que parece evidente; pero ¿qué más hay?, ¿cómo realmente son estos espacios desde cada mirada?

En resumidas cuentas, los espacios se han multiplicado, fragmentado y diversificado. Los hay de todos los tamaños y especies, para todos los usos y para todas las

funciones. Vivir es pasar de un espacio a otro haciendo lo posible para o golpearse.
(Perec, 2001, p. 25)

Estos espacios son espacios próximos, espacios donde estamos, donde estuvimos. Estos espacios que habitamos, espacios tan cercanos que los sentimos nuestros: *“no es tanto el de saber cómo hemos llegado, sino simplemente reconocer que hemos llegado, que estamos aquí”* (Perec, 2001, p.24)

En este proyecto hubo tres espacios: espacio escénico, espacio de formación en teatro de títeres, espacio ecológico. Luego aparecerán más espacios, en cuanto al espacio de formación en teatro de títeres, *“Trabajar con uno o más compañeros nos obliga a compartir un espacio”* (Converso 2000 P. 121). Esta premisa se vuelve esencial en la preparación de los jóvenes titiriteros. El trabajo con el espacio requiere desarrollar una conciencia, no basta con ocupar el espacio y el trabajar en grupo. Esta conciencia debe ser colectiva. Los jóvenes durante este proceso tuvieron que aprender a sostener un ritmo en común.

En el espacio escénico los jóvenes titiriteros pueden organizar y significar su espacio (teatrino) a su gusto. En la escena es importante la presencia que significa ocupar un espacio, pero no es solo estar ahí. En términos teatrales implica energía y tensión, captando atención (Pavis, 1998, p. 152), junto a la acción de actuar que se refiere al hacer: *“Los pasillos del metropolitano serían al mismo tiempo los jardines. Nada tampoco nos impide imaginar un metro en pleno campo.”* (Perec, 2001, p.24)

Perec propone que podemos nombrar y darle un significado a cada espacio que habitamos ya que hace parte de nuestra cotidianidad; imaginar cómo ese espacio se transforma según nuestra perspectiva. En este proyecto en el espacio de formación en teatro de títeres los jóvenes y yo la profe/investigadora habitamos 3 espacios los cuales quiero definir.

“Nuestra mirada recorre el espacio y nos proporciona la ilusión del relieve y de la distancia. Así construimos el espacio: con un arriba y un abajo, una izquierda y una derecha, un delante y un detrás, un cerca y un lejos”. (Perec, 2001, p,123)

Los espacios emergidos de Tabio son:

- Jardín botánico

Espacio institucional: donde encontramos materiales no convencionales para la creación, al aire libre, zona verde, suena la bioacústica, hay árboles, salones para los encuentros y mesas para la creación plástica.

- Casas de la Cultura

Casas de cultura: espacios institucionales, con sonidos antro-acústicos; se encuentran ubicadas las grandes mesas donde transcurre el diálogo cultural.

- Hogar de cada participante: Aquí no hay fotografía, cada casa es distinta es personal aquí son espacios íntimos, lugar donde el títere y titiritero hay una relación personal donde ocurren los últimos detalles.

Según investigaciones del CALAS, el antropoceno es probablemente uno de los conceptos más disruptivos de la ciencia contemporánea. Una nueva época geológica que inicia bajo el término de gran aceleración, denominada así por el rápido incremento de las actividades contaminantes. De este concepto tomó directamente la idea de la relación de lo humano y no humano junto al cuidado del entorno que habitamos.

Cuando pensamos en un espacio ecológico imaginamos un lugar con fauna, arbolitos, fuentes hídricas; pensamos en reservas, en las montañas y, no les voy a mentir, yo también pensaba en lo mismo. Sin embargo, este espacio ecológico se reconstruye y no está ligado directamente con un espacio así. Cuando investigo sobre espacio, el primer referente es Gorge Perec. Pues, en medio de nuestros talleres de creación, cambiamos de espacio, llegando a lugares institucionales de la cultura, espacios próximos al teatro. Comenzamos a tener una relación diferente con estos espacios institucionales, nuestra presencia y acción era el punto ecológico que llegaba a reconstruir los espacios.

CONCLUSIONES

A modo de conclusiones del presente proyecto de creación, y teniendo como derrotero de las mismas dos preguntas que me he planteado como investigadora y como profesora, junto a los objetivos, es importante indicar que el proceso de creación se desarrolla a partir del reconocimiento del contexto en que se habita, desde aquellas emociones por las que transitan los jóvenes como parte de su cotidianidad y las imágenes que ofrece cada espacio que se habita en el proceso.

Así mismo, el proceso de cada uno de los talleres me permitió constantemente regresar a la pregunta que me planteé como profesora ¿Cómo generar dispositivos de formación para la creación de una obra de títeres con tres jóvenes de Tabío?, y la respuesta, aunque en ocasiones pareció esconderse tras la acción de cada uno de los talleres, se fue respondiendo así misma en las distintas acciones que fueron planteadas para los talleres, el desarrollo de este proyecto permitió comprender cómo

la creación desde el teatro de títeres se convierte en una experiencia significativa para los jóvenes. En primer lugar, la elaboración de títeres con materiales no convencionales. Inicie con la presentación de ejemplos de creación mostrando objetos en físico y en fotos, para que ellos tuvieran ideas a la hora de crear, convirtiendo los objetos mismos en dispositivos de formación. En el análisis del proceso, reveló también que la materialidad reciclada no opera únicamente como recurso plástico, sino como un dispositivo conceptual que vincula reflexiones sobre el uso responsable de los recursos, el consumo y la relación humano-no humano.

En la formación de titiriteros, se comprendió que la manipulación del objeto animado y el entrenamiento, permitieron el desarrollo de competencias expresivas, corporales, vocales y simbólicas que amplían la noción de formación escénica. Desde la perspectiva pedagógica, las experiencias narradas en el proyecto reafirman lo que la documentación narrativa, en términos de Dávila (2011), sostiene: los sujetos producen conocimiento al narrar, interpretar y revisar su propia experiencia. Construyeron saberes no sólo a partir del hacer, sino también al reconstruir su proceso mediante relatos (historias de vida), collages y fichas biográficas.

El trabajo con los tres jóvenes del municipio de Tabio demostró que el arte puede ser un medio potente para despertar la creatividad y el títere concebido como "objeto vivo", favoreció el desarrollo de la imaginación, la expresividad y el trabajo en escena. Ahora bien, el presente proyecto también me permitió preguntarme como investigadora lo siguiente. ¿Cómo la creación de personajes de títeres, construidos con materiales no convencionales, influye en la experiencia sobre el espacio ecológico en tres jóvenes del municipio de Tabio?

La transformación de materiales no convencionales en personajes escénicos no sólo habilitó procesos de creatividad, sino que también generó reflexiones sobre espacio ecológico, tal vez sea válido plantear en este sentido una frase del argot popular "la basura de algunos es un tesoro para otros"; y eso fue lo que se pudo comprobar de manera parcial en el ejercicio de cada uno de los talleres.

El titiritero no domina al títere, sino que lo escucha, es una extensión del cuerpo del actor y en aquellos capaces de transmitir un mensaje que trasciende las singularidades de tres jóvenes, haciendo que un número de al menos 40 personas viesen en un montaje que cada acción cuenta, incluso cuando parece ser

insignificante y aunque en la historia de la dramaturgia no era explícita en temas de ecología, presentar a nuestros personajes si lo era, se convierten en “dispositivos” que movilizan reflexiones sobre el uso de los materiales no convencionales y la relación con lo ecológico. Así sucedió con una niña que asistió como público y su intervención final fue una reflexión sobre el cuidado de nuestro espacio ecológico a partir de darle uso a los materiales considerados como basura.

La experiencia obtenida a lo largo de los talleres no se limita a un aprendizaje momentáneo, sino que puede entenderse como algo significativo, en tanto que, sus existencias se han configurado para dar la posibilidad de existencia a tres personajes y cada vez que los vean no verán tan solo un títere, sino que en el encontrarán una experiencia, no obstante, solo cuando se realiza el proyecto me doy cuenta de que no bastaba en centrarse en la materialidad para que los jóvenes tuviesen reflexiones sobre el espacio ecológico faltó hacer más énfasis de abordar esta categoría espacio ecológico.

Por otra parte, pensar si alcancé los objetivos que me orientaron a lo largo de este ejercicio es importante, determinando el alcance y las limitaciones que pude llegar a tener en este proceso, como objetivo general me propuse, “Crear personajes de títeres con materiales no convencionales en el marco de talleres de formación a titiriteros, para la reflexión crítica espacio ecológico”. A través del proceso de investigación–creación, se evidenció que el acto de construir, animar y representar con materiales no convencionales genera aprendizajes que, promoviendo reflexiones sobre el cuidado, el entorno y la relación entre el ser humano y su espacio.

Los títeres nacidos de la “basura” se convirtieron en un dispositivo para conciencia ecológica en el contexto del antropoceno, efectivamente logré que los jóvenes crearan personajes con los materiales no convencionales en un espacio de formación en titiriteros para los tres jóvenes, este proceso también deja en los jóvenes una percepción de entrenamiento no como algo tedioso, sino como algo divertido, Camilo, uno de los jóvenes participantes del taller, dice: “el entrenamiento fue divertido y ayuda a despertar la concentración” teniendo un resultado de muestra para la práctica e institucionalizar el aprendizaje.

El trabajo con los tres jóvenes del municipio de Tabio demostró que el arte puede ser un medio potente para despertar la creatividad, fortalecer la autoconfianza y favorecer

el pensamiento crítico frente al consumo y el reciclaje. Los materiales, antes considerados desechos, fueron resignificados en el proceso creativo: adquirieron vida, voz y movimiento, reafirmando que lo ecológico también puede manifestarse en los gestos sensibles de la creación artística.

En tanto, a los objetivos específicos planteados, el primero de ellos es: Comprender las relaciones que surgen entre la materialidad y la construcción de personaje a partir de la creación desde el teatro de títeres. Considero que se dio esta comprensión y se evidencia en cómo los personajes que fueron desarrollados tanto por los participantes de los talleres, puesto que el tamaño de los títeres, los materiales empleados y los elementos estéticos que les permitieron dar vida a cada uno de ellos, y las personalidades dadas por cada uno de los actores, titiriteros, dan cuenta de ello. Johan se relacionó tanto con el títere que cuando Johan se expresaba usaba el títere para responder y el títere se apropia de quien es, Jak se sentía orgulloso estar hecho de materiales no convencionales.

Ahora bien, en tanto al segundo objetivo específico: Reconstruir las comprensiones sobre el espacio ecológico generadas en la experiencia de tres jóvenes de Tabio en el proceso de creación en teatro de títeres, en tanto en el proceso de desarrollo del proyecto la relación entre el títere creado con materiales no convencionales lleva a pensar el rol fundamental que tiene el humano en la modificación de las condiciones, aunque su impacto como ya se ha mencionado parece ser muy pequeño, sin embargo, una acción por más pequeña que parezca conduce a modificaciones en el contexto que cada uno habita.

Finalmente, frente al tercer objetivo específico, Analizar la relación entre titiritero y títere, en la reflexión sobre el espacio ecológico, desde la perspectiva del cuidado en el antropoceno. Entiendo la noción de Antropoceno como la época de crisis, desigualdad, explotación y colonialismo “No es solo un fenómeno geológico si no una crisis provocada por el capitalismo, el colonialismo y modelos de desarrollo extractivos (Willem, 2025). Por el desarrollo de la industrialización y el sistema tiene como resultado la catástrofe ecológica, oponerse a esta era de crisis es transformar los modos de vida y cómo nos relacionamos con el espacio y seres vivos no humanos, esto son prácticas para el cuidado.

Comprender desde una metáfora, donde se percibe a la naturaleza como un títere y a nuestras acciones sobre ella como el titiritero, lo que implica que se hace necesario una modificación de la conducta humana sobre aquello que a pesar de que no lo ha construido, le corresponde su cuidado y su protección en tanto que ella no tiene la posibilidad de defenderse. El humano no es dueño absoluto, es un colaborador, por lo tanto, títere y titiritero construyen un mundo juntos, recordando que la vida del humano y no humano sólo puede sostenerse desde el cuidado, una forma de resistencia y de futuro.

BIBLIOGRAFÍA

- Argote, X. (2017). El mundo del títere. Editorial Magisterio
- Artaud, A. (1938). El teatro y su doble (Le Théâtre et son double)
- Converso, C. (2000). Entrenamiento del titiritero
- Dávila, P. V. (2011). Documentación Narrativa.
- Másmela, C. (2001). La conciencia y la gracia.
- Pavis, P. (1998). Diccionario del teatro: Dramaturgia, estética, semiología. Paidós.
- Perec, G. (2001). Especies de espacios. (E. Riambau, Trad.)
- Piña, C. (1988). La construcción del "sí mismo" en el relato autobiográfico
- Rioseco, E. (2010). Manual de los títeres
- Rogers, C. (1961). On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy. Houghton Mifflin.
- Velosa, J. (2003). El marranito. En Lero, Lero, Candelero [Álbum]. MTM Ltd