

Proyecto de Dirección Artística Teatro de Títeres del Retiro. Guillermo Gil Villanueva

El Teatro de Títeres del Retiro Un trozo del alma de Madrid

La historia del teatro de títeres en España está ligada a Madrid mucho más de lo que la mayoría de la gente podría pensar. Desde el siglo XVII, esta ciudad fue uno de los grandes centros del arte de la marioneta.

Ya en el siglo XX, Jacinto Benavente preparó una temporada teatral en el Teatro Príncipe Alfonso dirigida al público infantil. Y en ella presentó su espectáculo “Las diabluras de Polichinela”, con títeres que él mismo solía manipular.

El Hotel Palace contaba con un teatro de guiñol. El Teatro dei Picoli, de Vittorio Podreca, pasó por el Teatro de la Zarzuela. En las calles había pequeños teatrillos con artistas callejeros, como el de Félix Malleu o el de José Vera, que se colocaba en el Paseo del Prado.

Salvador Bartolozzi, Lorca o Alberti escribieron para el teatro de títeres y algunas de sus obras se representaron en los salones de la época de la capital.

A mediados del siglo XX, nace el Teatro de Títeres del Retiro y desde su nacimiento se convierte en un trozo del alma de Madrid. Por él han pasado generaciones enteras de familias que acuden ilusionados a ver los títeres. Abuelos que llevan a sus nietos al teatro, igual que sus padres hicieron con ellos y que ellos hicieron con sus hijos.

Es un espacio lleno de historia... y de historias. Como cuando, allá por los años 50, una jovencilla asistía fielmente a las representaciones que daba entonces Maese Villarejo. Con tanta asiduidad que acabaron enamorándose, se casaron y, tras la muerte del maestro, siguió dirigiendo la compañía.

O como todas las historias del emblemático Paco Porras, con esa poesía que salía a recitar cada vez que había un fallo técnico:

“Pinos, pinos, pinos...
¡Pinos, pinos, pinos!
Pinos, pinos, pinos...”

Y que era capaz de alargar lo que hiciera falta.

Imposible olvidar también a Marta Bautista con sus Dundis, que sin duda han marcado a toda una generación.

Es un teatro popular al que acude gente de todo tipo. Hasta allí llegan familias con sus pequeños, abuelos, niños grandes, turistas, curiosos... Pero la mayoría es un público fiel, atento, entregado como ninguno. Sí, el público del Teatro de Títeres del Retiro es un público muy especial y a ese público es al que queremos dirigir este proyecto, porque lo más importante de un teatro es su público.

Objetivos y estrategias

OBJETIVOS A CORTO PLAZO

Recuperar el público asiduo al Teatro de Títeres del Retiro, atraer a un nuevo público y formar al espectador

Al estar ubicado en el Parque del Retiro, en un espacio abierto, al que miles de madrileños y de turistas acuden los fines de semana, el Teatro de Títeres nunca tiene problemas de público. Hagas lo que hagas, siempre vas a contar con la asistencia de un número suficiente de personas.

Pero queremos que el Teatro sea algo más que eso que la gente se encuentra ocasionalmente en el Parque. Queremos conseguir un público fiel, informado, que acuda a ver la programación porque el espectáculo que se representa le interesa.

Como es un espacio al aire libre, es verdad que a veces la asistencia depende de la clemencia o inclemencia del tiempo. Pero, como cualquier otro teatro, aspiramos a conseguir una asistencia de público de al menos el 80% del aforo.

Estrategia

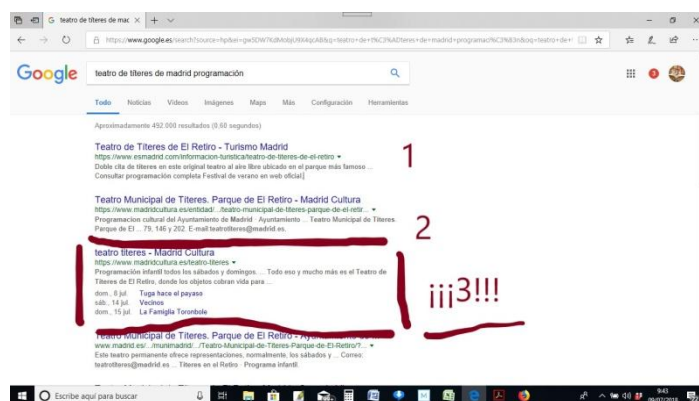
- *Arrancar la programación con una fuerte campaña publicitaria.
- *Presentar el arranque de temporada, los ciclos, festivales o actividades realizadas convocando a los medios.
- *Reforzar la web del Teatro de Títeres creando una *newsletter* a la que poder subscribirse para recibir información. Utilizar las redes sociales como medio de difusión de la programación.
- *Apoyarse también en webs profesionales del teatro de títeres, como [Titeresante](#) o [Titerenet](#), para la difusión de la programación y las actividades del Teatro.
- *Elaborar una cartelería adecuada que pueda exponerse en el Teatro de Títeres en el que aparezca la programación mensual.

*Exponer, en un lugar visible, el cartel del espectáculo que se va a ver. Muchas veces el público se encuentra la función de forma inesperada, pero no sabe qué es lo que van a ver, ni para qué edades, ni la duración, por lo que se sienta a verlo y al rato se va, ocasionando las consiguientes molestias al resto del público y a los mismos artistas.

Dotar al Teatro de Títeres del Retiro de una entidad propia y diferenciada

Hasta la convocatoria del presente concurso para la dirección artística, el Teatro de Títeres se hallaba perdido entre la multitud de espacios culturales con los que cuentan los distritos de Madrid. De hecho, era complicado encontrar su programación, incluso en internet, ya que muchas veces no aparecía o lo hacía junto a la del resto de los espacios.

El panorama ha mejorado muchísimo. Ahora cuenta con un espacio propio dentro de la web de madridcultura.es en la que se puede acceder a la programación: <https://madridcultura.es/teatro-titres>. Es cierto que ahora mismo su posicionamiento no es muy bueno: si buscamos “Teatro de Títeres de Madrid programación” veremos que no se encuentra en la primera posición y que aparecen antes otras páginas en las que se ve el Teatro de Títeres. Aun así, hay que reconocer que representa un gran avance respecto a su situación anterior.

Queremos que se culmine el proceso de mejora, dotando al Teatro de Títeres del Retiro de una web propia, con su propio dominio, como tienen otras unidades artísticas del Ayuntamiento de Madrid como puede ser el Teatro Fernando Fernán Gómez, el Teatro Español, Matadero, Conde Duque...

No es una propuesta banal. Contar con un espacio propio y diferenciado dará visibilidad al Teatro de Títeres. Ya no será un centro más entre los distintos centros con los que cuentan los distritos y donde se realizan programaciones de un género u otro, sino un espacio realmente independiente.

Puesto que la programación del Teatro de Títeres del Retiro es esencialmente infantil, también va a ayudar a dar visibilidad a las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud. En la actualidad, no existe ningún espacio dedicado exclusivamente a Infancia y Juventud. Es cierto que otros espacios tienen ciclos puntuales, pequeñas programaciones o actividades para la infancia, pero ninguno con la estabilidad y la profundidad del Teatro de Títeres.

Consideramos muy importante la presencia del Teatro en internet con un espacio diferenciado y único que permita darle visibilidad, igual que se la daría a los títeres y a las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud en general.

Por otro lado, contar con ese espacio permitiría interactuar con el público, recibir opiniones, propuestas, poder subscribirse a una *newsletter* a través de la cual se reciba la programación y las actividades del teatro.

Estrategia

*Colaborar estrechamente con el Área de Comunicación del Ayuntamiento, ofreciendo todo el apoyo y las facilidades posibles para que el Teatro de Títeres pueda contar con un dominio y un espacio propios.

* Estudiar el resultado de esa presencia en internet para ver si está siendo acertada o no. Puesto que el aforo es limitado y se puede contabilizar la asistencia de público, sería muy interesante hacer un análisis de la evolución de asistencia. Incluso sería importante ver la procedencia del público: qué porcentaje viene del barrio, cuál de fuera de Madrid o incluso quién viene del extranjero. Porque, efectivamente, hay muchas personas que aprovechan su viaje a Madrid para visitar el Teatro de Títeres del Retiro, que es un espacio único en toda Europa.

Ofrecer al público una programación estable, variada y atractiva especializada en el teatro de títeres, marionetas y objetos

Este objetivo sin duda es uno de los más importantes y, sin embargo, uno de los más obvios. Si queremos atraer a un mayor número de personas, si buscamos que la gente se enamore del teatro de títeres, sólo puede conseguirse a través de una programación exigente, cuidada y mimada hasta el extremo. Que muestre toda la riqueza de este arte, que alterne espectáculos de corte tradicional con otros más innovadores, que sean exclusivamente de títeres o que flirteen con otras artes.

Ha de ser también una programación estable, sin cortes ni periodos vacíos. La estabilidad es un valor muy apreciado por el público. Los teatros o salas tradicionales tienen que cerrar a menudo en verano porque con la llegada del calor es muy complicado atraer a la gente a un espacio cerrado. Pero el Teatro de Títeres no tiene ese problema. Sea invierno o verano, haga frío o calor, los madrileños acuden al Parque del Retiro. Sólo necesitan saber que el Teatro está abierto y ofrece un espectáculo para que las gradas empiecen a llenarse.

Estrategia

*Preparar una cuidada selección de espectáculos, intentando que estén presentes compañías de todo el territorio nacional.

*Estar abiertos siempre a la colaboración con las programaciones de otros ayuntamientos, ferias o festivales, que permita ofrecer al público del Teatro espectáculos especialmente interesantes bien sea por su temática, su lenguaje expresivo o su interés cultural.

*Dirigir la programación específicamente para público infantil y familiar. La edad recomendada de cada espectáculo aparecería claramente especificada en la información de la web y en la cartelería del Teatro de Títeres.

*Organizar funciones todos los fines de semana del año, una función el sábado y otra el domingo, a las 12:00 de la mañana, y desde junio, que ya aprieta demasiado el calor, hasta mediados de septiembre, a las 18:00.

OBJETIVOS A MEDIO PLAZO

Apoyar a las compañías emergentes, el futuro del teatro de títeres

Es común escuchar a los profesionales del teatro de títeres y compañías consolidadas cómo comentan que no hay un relevo generacional en el mundo del títere. Sin embargo, es una percepción equivocada... a medias.

En los últimos años, han surgido proyectos muy interesantes, muchos de ellos dedicados al público para adultos. Podríamos citar *Fauno, lo bello y lo monstruoso*, de Mari Cruz Planchuelo, un espectáculo arriesgado en el que el títere se incorpora al mundo de la danza; La Societté de la Mouffette, con su tenebrosa *Ovidia*; la compañía The Winged Carnes, dirigida por Alejandra Prieto y en la que también participan Paloma B. Bielicka y Mari Cruz Planchuelo: hace un año estuvieron en el Teatro Lara con su espectáculo *El sillón*; el teatro Lafauna, dirigido por Carlos Cazalilla, que colabora asiduamente con La Tartana, y que experimenta entre los distintos lenguajes escénicos; Javier Aranda, con su magnífico *Parías*, pero que hasta el año pasado no recibió el reconocimiento que merece gracias a los premios obtenidos con *Vida*, un espectáculo dirigido a público infantil a partir de 7 años.

También hay nuevas compañías formadas en ocasiones por jóvenes que han trabajado antes para otras compañías más consolidadas, como es el caso de Mágica Mente Mutante, con Dévora Sancho y Nuria Ponce de León. O compañías de carácter *amateur* que no terminan de lanzarse al mundo profesional, como es La Caja de Morgana, que el año pasado pudo mostrar su trabajo en el festival organizado por UNIMA Madrid, Titirimadroño.

Sin duda, hay gente nueva haciendo títeres. Entonces, ¿por qué la percepción de muchos profesionales es que no está habiendo un relevo generacional? Porque estas compañías no cuentan con ningún apoyo que les permita tener visibilidad para abrirse un hueco en las programaciones habituales.

El Teatro de Títeres del Retiro tiene que ser el primero en dar apoyo a estas compañías.

Estrategia

****Presencia en la programación***

- Mostraremos una especial sensibilidad hacia las compañías emergentes a la hora de realizar la programación.

****Certamen de compañías emergentes***

- Crearemos un certamen para compañías emergentes con la colaboración de la Mesa del Títere, profesionales del medio y diversos agentes culturales. La Mesa del Títere está compuesta ahora mismo por UNIMA y la Plataforma de Titiriteros Independientes, y

esperamos que forme parte del futuro Consejo de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Su implicación en proyectos que fomenten la creación artística en el campo del teatro de títeres ha de ser siempre fundamental.

- Se abrirá una convocatoria pública y abierta para que las compañías emergentes presenten sus propuestas.
- Un jurado compuesto por miembros de la Mesa del Títere seleccionará cuatro espectáculos que se representarán en el Teatro dentro del marco del Festival Internacional del Teatro de Títeres del Retiro.
- Las compañías seleccionadas cobrarán un caché determinado o una ayuda de viaje para la representación de su espectáculo en el Teatro.
- Un jurado compuesto por profesionales y agentes culturales seleccionados por la Mesa del Títere otorgará un Premio al mejor espectáculo emergente.
- El Teatro de Títeres del Retiro buscará la colaboración de salas alternativas, festivales y programaciones estables, y conseguirá los apoyos suficientes para que el espectáculo premiado pueda ser programado en ellos.
- El certamen no tendrá una dotación económica más allá del caché de la función. Lo que buscamos es que el espectáculo premiado pueda acceder a una pequeña gira en la que dar a conocer su espectáculo.
- El premio, por otro lado, sería un sello de calidad, una llamada de atención que facilitará su acceso a ferias o festivales.
- Se instituirá también un Premio del Público al mejor espectáculo emergente. En este caso no irá acompañado necesariamente de la pequeña gira, pero les servirá también de carta de presentación para entrar en muchas programaciones.
- Este certamen podría ligarse de alguna manera con el Certamen de Jóvenes Creadores ofrecido este año por el Ayuntamiento de Madrid y que esperamos que vuelva a presentarse en años consecutivos. Podría crearse una modalidad específica para el teatro de títeres o, lo que creemos más interesante, una transversal que abarcara a todas las modalidades y que incluyera, en el caso de que la creación estuviera relacionada con el títere, la posibilidad de que se exhibiera en el Teatro

Igualdad de género, igualdad de posibilidades

Teniendo en cuenta que, en la sociedad en la que vivimos, aún queda mucho por trabajar en cuestiones de igualdad de género, el Teatro de Títeres del Retiro, como agente cultural especialmente dedicado a la infancia y la juventud, no puede desligarse del esfuerzo para que la igualdad sea una realidad.

Bien es cierto que no hemos sentido nunca que el mundo del teatro de títeres, aunque pueda ser mejorable, pecara abiertamente de falta de igualdad. Entre compañeros, se aprecian igualmente las creaciones sin atender al género de quien las ha llevado a cabo. En el teatro de títeres no es tan raro ver a mujeres en cargos de bastante relevancia: Idoia Otegui dirige actualmente TOPIC, el mayor centro integral del títere en toda Europa, ha sido presidenta de UNIMA Federación España y actualmente es Secretaria General de UNIMA Internacional; Concha de la Casa ha dirigido durante años el Centro de Documentación de Títeres de Bilbao; Guadalupe Tempestini

dirigió con gran éxito hasta su jubilación la Feria del Títere de Sevilla, una de las más importantes de España; en Francia, Margareta Niculescu fue una de las piedras angulares para la creación del Institut International de la Marionnette y posteriormente de la revista PUCK.

Dentro del campo de la creación, también tenemos grandes referentes. Mane Bernardo y Sara Bianchi, de Argentina, fueron las titiriteras con mayor relevancia tanto a un lado como a otro del océano. O, sin ir tan lejos, María José Frías, con su compañía Los títeres de María Parrato, y sus producciones atrevidas y muy personales que han conseguido numerosos premios. Rosa Díaz, con su compañía La Rous, que fue Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud en 2011...

Pero aunque el teatro de títeres cuente con un nutrido grupo de mujeres que han sido y son relevantes para este arte, también es cierto que el número de compañías dirigidas por hombres sigue siendo notablemente superior.

Por ello, es necesario visibilizar el trabajo de compañías en las que el peso de la mujer sea importante. Porque dándolo a conocer también generaremos referentes para que cada vez haya más mujeres haciendo teatro de títeres y aportando su visión a este arte.

Puesto que los espectáculos están dirigidos a la infancia, conseguiremos que la idea de igualdad de género cale en ellos y, lo que tal vez sea aún más importante, cale en los adultos que los acompañan y que al fin y al cabo son los que los educan a través del comportamiento que presentan.

Estrategia

****Presencia en la programación***

Mostraremos una especial sensibilidad hacia las compañías o las propuestas realizadas por mujeres a la hora de realizar la programación.

****Teatro en femenino***

- Crearemos un pequeño ciclo de un fin de semana en el que el público podrá disfrutar de espectáculos creados por mujeres o con una temática claramente relacionada con la igualdad de género.
- El ciclo se realizará en la fecha más cercana al 8 de marzo, día de la mujer. Más exactamente será el sábado, 9 y domingo 10 de marzo de 2019. Y el sábado 7 y domingo 8 de marzo de 2020.
- Irá acompañado de una campaña especialmente diseñada para el ciclo: carteles que se colocarán en el Teatro de Títeres con suficiente antelación, difusión en prensa y redes sociales... Y, sobre todo, coordinado con las otras actividades que realice el Ayuntamiento de Madrid de cara a ese día.

Difusión de la tradición del teatro de títeres

El teatro de títeres es un arte con un gran número de tradiciones tan distintas como las zonas de donde proceden o las técnicas que utilizan.

De Italia nos llega el polichinela, que en Reino Unido se convirtió en el irreverente y políticamente incorrecto Mr. Punch: espectáculos de guante en el que se utiliza la lengüeta y el ritmo alocado de la cachiporra que reparte su particular justicia a diestro y siniestro.

Algo más fino y elegante es Monsieur Guignol, de los Champs Elysees, pero que tampoco duda en hacer las delicias del público repasando las coronillas de sus oponentes con su fiel estaca.

Dejando el títere de guante y volviendo a Italia, tenemos los impresionantes montajes del Pupi siciliano: títeres manipulados con una varilla para la cabeza y otra para la espada con una temática centrada en todo el ciclo de Carlomagno.

En Portugal, son tradición Os Bonecos de Santo Aleixo, títeres de menor tamaño que los pupis, pero también manipulados con una varilla en la cabeza. Sus espectáculos son realmente divertidos, llenos de ritmo y música.

España tiene su propio carácter además de sus propios personajes y sus propias tradiciones, como puede ser el Teatro de Títeres de la Tía Norica o Don Cristóbal, heredero del polichinela italiano.

También es importante destacar el trabajo de compañías que han bebido de la tradición para reelaborarla, ofreciendo una nueva visión. Algunos ejemplos son: Alauda, con su *Historias de un tal Don Cristóbal*; Néstor Navarro, con sus espectáculos de títeres, o Eudald Ferré y Luca Ronga con su *Z, las aventuras del Zorro*, que se atreven a reinventar la tradición mostrando un espectáculo de guante sin la tela que cubre el teatrillo de los distintos espacios. Una función en la que títere y manipulador están a la vista y que funciona gracias al virtuosismo de ambos titiriteros.

Recuperando y renovando la tradición podemos encontrar también trabajos realmente buenos. Hace ya unos cuantos años se llevó a cabo un proyecto muy interesante para recuperar la Máquina Real, compañías que en el Siglo de Oro actuaban en los corrales de comedias con espectáculos de títeres.

Podríamos seguir durante páginas y páginas hablando sobre las distintas técnicas, las distintas tradiciones y sobre los titiriteros que están contribuyendo a mantenerlas vivas y enriquecerlas con un lenguaje teatral más contemporáneo. Pero no queremos hablar de ellas, lo que queremos es que el público pueda verlas y conocerlas.

Es muy importante dar a conocer el títere tradicional para que podamos entender de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes y, lo que es más importante, entender hacia dónde vamos. Conocer nuestra historia es fundamental para entendernos a nosotros mismos.

Estrategia

*Programar un ciclo especial de uno a dos fines de semana con espectáculos de corte tradicional. Intentaremos ofrecer un panorama lo más amplio posible del teatro tradicional de títeres, alternando compañías de repertorio completamente tradicional con otras en las que prime la reinvención de esa tradición.

*Crear un ciclo específico sobre el títere tradicional es realmente necesario. Creemos que puede ser también un tema muy atractivo para los medios de comunicación, de tal forma que ayuden a dar a conocer el Teatro de Títeres del Retiro. Y la riqueza cultural que encierra este arte.

*El ciclo tendrá lugar en mayo, ya que es una época en la que se celebran bastantes festivales en España, algunos de los cuales están interesados en este tipo de teatro. Podría ser relativamente sencillo coordinar una pequeña gira que resultara atractiva para compañías extranjeras o de fuera de Madrid, de tal modo que se aprovecharan mucho mejor los recursos y resultara mucho más económico contar con presencia de compañías realmente interesantes.

Apoyo al teatro de títeres madrileño

Todo el mundo ve claramente que hay que fomentar el comercio de proximidad. Es bueno comprar en la tienda de tu vecino en lugar de acudir a un centro comercial impersonal. Esta cercanía crea lazos de amistad con los productores que conviven contigo en tu barrio, en tu ciudad, en tu región... La ciudad se vive de otra manera.

Pero a veces resulta difícil extrapolar ese concepto a la cultura. Resulta mucho más llamativo todo lo que viene de fuera que lo que se ha creado en nuestra tierra.

Si queremos que haya un movimiento cultural del títere tanto en nuestra ciudad como en la Comunidad de Madrid es importante dar cabida a las producciones de aquí. Facilitarles un espacio donde estrenar, donde rodar y probar sus espectáculos. Proporcionarles un espacio que sea su casa. Un sitio donde mostrar su trabajo.

Por otro lado, es bueno que el público pueda conocer a las compañías que conviven en su entorno, que pueda hacerle llegar sus opiniones, sus inquietudes... Que surjan colaboraciones. El Teatro de Títeres es especial porque el contacto con el público es muy directo. No es raro ver a padres preguntando a la compañía si podrían acudir al colegio de sus hijos con ese espectáculo que tanto les ha gustado o que les ha parecido tan interesante para hablar de un tema determinado; aficionados que se acercan a preguntar cómo se ha construido tal o cual muñeco, una estructura, un teatrillo... y que a veces acaban en el taller del titiritero aprendiendo alguna cosilla por la que sienten una especial curiosidad.

La presencia de compañías madrileñas en el Teatro de Títeres del Retiro es necesaria.

Estrategia

*En la programación mensual siempre habrá al menos una compañía madrileña. En la publicidad aparecerá destacada con un sello especial que indique su procedencia.

Apoyo a la creación

Para que el Teatro de Títeres se convierta en el motor cultural de este arte en Madrid es importante que la programación sea muy cuidada y que la atención al público sea exquisita. Que se apoye a compañías emergentes, a compañías de Madrid, a las que ofrecen un lenguaje renovado... Pero aún hay que hacer más. Hay que apoyar la creación. Hay que orientar la necesidad de expresión de muchos artistas hacia el campo del teatro de títeres.

Otros centros como el Teatro Español, Matadero o Conde Duque tienen una mayor facilidad para ello por los espacios con los que cuentan. El Teatro de Títeres del Retiro es una pequeña joya con sus limitaciones, tanto de espacio como de presupuesto, pero no quiere decir que no esté lleno de posibilidades.

Queremos acercar el proceso de creación con títeres al público en general, especialmente a los jóvenes y aún más en particular a los estudiantes de Arte Dramático y Bellas Artes. Queremos incitarles a crear, a soñar nuevos mundos que puedan hacer realidad con sus manos. Iniciándoles así en estos procesos creativos es posible que consigamos una nueva generación de artistas con un lenguaje propio, renovador, diferenciado.

Estrategia

****Crea. Microteatro de títeres para micromundos humanos***

- En colaboración con otras unidades del Ayuntamiento, ya sea la Junta de Distrito de Retiro, la Escuela Municipal de Arte Dramático de Madrid, o con asociaciones culturales o salas que dispongan de un espacio adecuado, se impartiría un laboratorio de creación con un formato de microteatro.
- La duración del laboratorio sería de unas 40 horas distribuidas a lo largo de un mes. Estaría abierto al público en general, pero tendrían preferencia estudiantes de Arte Dramático, de Bellas Artes, profesionales de las artes escénicas o artistas plásticos.
- Partiendo de una idea propia, original o basada en alguna historia conocida, los alumnos, de forma colaborativa, realizarían un montaje de microteatro con títeres de unos 10 o 15 minutos.
- El taller sería gratuito para los alumnos y terminaría con una muestra de los trabajos realizados en el Teatro de Títeres del Retiro durante un fin de semana.
- Puesto que las creaciones serán mostradas en el Teatro, tendrían que estar dirigidas a público infantil o al menos ser aptas para todos los públicos. Aunque la temática sería libre, se les propondría a los alumnos buscar un tema común, como podría ser la igualdad de género, los derechos de la infancia o cualquier otro relacionado con la infancia.
- Tras evaluar el resultado de la actividad y si el resultado, como esperamos, fuera positivo, se realizaría otro taller más, pero dirigido a la creación de microespectáculos para adultos. El resultado de este taller se mostraría dentro de la programación destinada al público adulto del Festival de Títeres del Retiro.

El teatro de títeres como motor de cambio social y como arte inclusivo

Cuando hablamos de teatro, y digo de teatro, no ya específicamente del teatro de títeres, la mente nos trae la imagen de un escenario donde se representa algo que el público desde su butaca recibe cómodamente. Es verdad que el teatro, aun así concebido, es capaz de cambiar el mundo a través de su mensaje, de las historias que cuenta, de lo que hace sentir.

Pero el teatro es también una herramienta. Una herramienta pedagógica de primer orden que permite eliminar barreras, crecer como persona, facilita la reflexión y la posibilidad de producir cambios.

El títere es una herramienta aún bastante desconocida en España, pero que cada vez se utiliza más en las escuelas, en centros sociales o con fines terapéuticos. El títere es ahora mismo un campo abierto en la investigación y desarrollo con aplicaciones pedagógicas y de integración. Porque, como explica O'Hare en uno de sus amplios estudios sobre la vertiente educativa del títere, este conecta todas las múltiples inteligencias y las distintas maneras en que las personas aprenden y se relacionan. La autora rompe también el mito de que solo puede ser una herramienta dirigida a niveles educativos iniciales, de que solo es apta para la infancia, al igual que no todos los títeres son aptos para los menores.

El títere, como aseguran los profesionales que trabajan en integración, ofrece un abanico tan amplio de acciones y de formas de implicación en las tareas que es un marco magnífico para integrar a personas con cualquier tipo de discapacidad.

La Comunidad de Madrid ha creado un Festival de Teatro Inclusivo dentro de sus programas de innovación. Barcelona cuenta con El Arte Imposible, un festival de arte inclusivo en el que personas con y sin discapacidad exploran diferentes disciplinas artísticas. El Festival de Teatro Clásico de Almagro también cuenta este año en su programación con espectáculos realizados por personas con alguna discapacidad. El Teatro de Títeres del Retiro no puede quedarse atrás: por un lado, debe colaborar en este I+D, en la investigación y desarrollo del títere como herramienta de integración; y por otro lado, debe servir para dar visibilidad a colectivos especialmente sensibles o con riesgo de exclusión social, como son las personas con algún tipo de discapacidad.

Estrategia

****Laboratorio Títeres y... ¿discapacidad?***

- Realizaremos un laboratorio con personas con alguna discapacidad. A través de los títeres, los participantes del laboratorio podrán expresar sus inquietudes, sus deseos. Será un laboratorio de exploración, de investigación, de juego.
- Contará con el apoyo de [Manu Medina](#), creador y fundador del Teatro Brut; miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España; director, actor, conferenciante y Técnico Superior en Integración Social. Goza de gran reconocimiento por toda la labor que ha llevado dentro del campo del teatro y la integración social.
- El Teatro de Títeres no disfruta de un espacio adecuado para realizar el laboratorio, pero no sería difícil encontrarlo en colaboración con las Juntas de Distrito, como podría ser la de Retiro, con asociaciones o incluso con espacios privados con una línea social muy marcada, como es el caso de la Sala Tarambana, en Madrid.
- Durante los tres últimos años, la Sala Tarambana ha organizado el Festival Visibles [Arte Inclusivo], cuyo objetivo es dar visibilidad a las personas con discapacidad. Este año ha abierto el Centro Inclusivo de Artes Múltiples, que es el primer Centro de Arte Inclusivo de Madrid, para ser más precisos, de Carabanchel.

- El laboratorio estaría abierto a todo el público y sería gratuito. Tendría una duración de unas 40 horas distribuidas a lo largo de un mes. El resultado del laboratorio se expondría en el Teatro de Títeres del Retiro.
- Con este laboratorio cumpliríamos con un doble objetivo. Por un lado, investigar en la utilización del títere como herramienta. Por otro, dar visibilidad a la capacidad de expresión de todo este colectivo.
- Tras la evaluación y valoración de este laboratorio, nos plantearíamos repetir la experiencia un año después o estudiar si sería también adecuado organizar un Laboratorio específico para jóvenes en riesgo de exclusión social. El teatro de títeres puede ser una actividad realmente interesante para ellos, que les ayude a conocerse, a expresarse, a hablar de sus problemas y de su realidad.

Organizar el Festival Internacional del Teatro de Títeres del Retiro

Hasta ahora, al llegar la época estival, el Teatro de Títeres del Retiro ha sacado sus mejores galas para llevar a cabo una programación veraniega. Ya fuera junto a los Veranos de la Villa, con un nombre u otro, con el calor llegaban los títeres para refrescar las tardes más tórridas.

No seré yo el que cambie tan sana tradición.

Durante el verano, el Teatro de Títeres ha de ofrecer lo más destacado del panorama nacional e internacional. Si durante el año hemos buscado una programación atractiva, la del Festival ha de ser sorprendente. Se priorizarán las propuestas atrevidas, que exploren nuevos lenguajes, pero sobre todo propuestas divertidas, que funcionen bien en un teatro al aire libre.

Será imprescindible la presencia de compañías extranjeras, con propuestas diferentes, que nos descubran nuevos modos de hacer teatro de títeres.

El verano es una oportunidad para atraer nuevos públicos. Y hablando de teatro de títeres, el nuevo público no puede ser otro que el público adulto. El títere está ligado a la infancia. Las salas se llenan de niños con los espectáculos de títeres. Pero el campo de los adultos es otra cuestión muy diferente. Puesto que el títere está ligado a la infancia, el adulto lo considera un arte menor, limitado y, por supuesto, menos interesante que el teatro de actor. Si cuesta que los adultos vayan al teatro, aún cuesta más cuando es un espectáculo de títeres. Y, puesto que no hay un mercado, las compañías no pueden permitirse producir espectáculos que no van a poder mover. Un círculo que el Teatro de Títeres del Retiro tiene que ayudar a romper.

Pero no solo de teatro viven los títeres. También hay un campo enorme en el medio audiovisual. En un formato más tradicional y reconocido, como es el cine, pero también en la publicidad, en videoclips, en webseries...

Dar a conocer todo este material también tiene que ser una labor del Teatro de Títeres del Retiro, y su festival, un marco ideal para hacerlo. Porque difundiendo la creación audiovisual con títeres también ayudamos a crear referentes que lleven al nacimiento de nuevas propuestas.

Estrategia

****Programación infantil***

- Los sábados y domingos de julio y agosto se programarían espectáculos infantiles con dos pases cada uno de los días, a las 20:00 y a las 22:00, aproximadamente.
- Se trataría de hacer una programación con los mejores espectáculos del panorama nacional e internacional, dando prioridad a compañías que exploren nuevos lenguajes. Espectáculos que sean capaces de transmitir emociones, que busquen un puente entre el títere y otras artes u otras disciplinas, como el clown, la danza, el circo...

****Manipúlame. Animación con títeres, marionetas y objetos en el mundo audiovisual***

- Los viernes del mes de julio, a las 22:00, se presentaría distinto material audiovisual realizado con marionetas. Habría una sección dedicada al cine, como no podía ser de otra forma, seleccionando largometrajes de especial relevancia que marcaron el nacimiento del cine con marionetas, como podría ser la producción del checo Jiří Trnka u otras más modernas, como la película *Strings*, dirigida por el danés Anders Rønnow Klarlund en 2004; o incluso la conocida *TeamAmerica: La policía del mundo*, de 2005, una parodia de la mítica serie americana *Thunderbirths*.
- Estas sesiones servirían también para mostrar otros trabajos tal vez menos conocidos, como podría ser la irreverente [Fur TV](#), canales de Youtube, como [Gloove and Boots](#) u otros relacionados más con el mundo de la publicidad y de la música.
- Para la selección de las proyecciones contaríamos con personas que han estado muy vinculadas al mundo de la producción audiovisual, como podrían ser Manuel Román o Eduardo Guerrero, de la ya desaparecida Muñecos Animados. (Muñecos Animados fueron los creadores de los Lunnis y durante años fue la empresa de referencia en toda programación audiovisual con títeres en España).
- De inestimable ayuda sería también la colaboración de Cineteca por la estrecha relación que tiene con nuevos directores y artistas audiovisuales. Y de esta colaboración en el Festival Internacional de Títeres no dudamos de que podrían surgir otras que fueran dirigidas a la difusión del títere en el mundo audiovisual fuera del espacio del Teatro o incluso a algún ciclo formativo para nuevos creadores.

****Peligro. títeres para mayores.***

- Durante los viernes del mes de agosto, a las 22:00 h, se programarían espectáculos de teatro de títeres para adultos. Por teatro de títeres, por supuesto, entendemos su concepción más abierta y transgresora. Teatro en el que el objeto tiene un protagonismo especial, en el que la carga semántica sobrepasa sus límites físicos para sugerir siempre algo más.
- La producción de espectáculos para adultos en España es escasa, pero cuenta con ejemplos realmente sorprendentes, como *Parías*, de Javier Aranda. Fuera de nuestras fronteras también es posible encontrar espectáculos realmente impactantes y que se ajustan al espacio del teatro de Títeres del Retiro, como pueden ser Elvis Altac con su *// y a quelquechese de pourri...*, una alocada versión de Hamlet.

- Con la selección adecuada de propuestas y una acertada promoción, demostraremos que el teatro de títeres para adultos también tiene su público.

Mejora de la financiación del Teatro de Títeres

Querría insistir en solicitar un presupuesto algo mayor. A diferencia de otros espacios, el Teatro de Títeres del Retiro es de acceso gratuito. Su única fuente de ingresos es el presupuesto aprobado por el Ayuntamiento, es decir, no tiene posibilidad de aumentarlos de la forma más directa que hay: con la asistencia de público.

Gran parte del carácter encantador y popular del Teatro es que es gratuito. Pero esta gratuidad no puede estar financiada por las compañías ni debe terminar en una reducción de la calidad de los espectáculos seleccionados. El presupuesto debe ser mayor para poder contar con espectáculos de verdadera calidad y en condiciones dignas para los trabajadores.

El presupuesto ajustado del Teatro y la imposibilidad de cobrar una mínima taquilla bajo ningún concepto impide actividades, como la realización de campañas escolares, que serían un activo muy fuerte para el Teatro.

Por ello, reivindicaría una financiación más adecuada, ya sea con un presupuesto mayor o abriendo la posibilidad al cobro de taquilla o de cuotas para ciertas actividades.

Al mismo tiempo, buscaría patrocinadores que estuvieran interesados en apoyar al Teatro de Títeres del Retiro. Sin embargo, no me parece una tarea fácil, ya que no existe todavía una ley de mecenazgo que favorezca el apoyo de las empresas a la cultura.

Por otro lado, mientras otros espacios ya tienen experiencia con otras formas de financiación, el Teatro de Títeres es completamente nuevo. El Teatro Español, el Fernando Fernán Gómez o el Conde Duque tienen la posibilidad de alquilar los espacios. ¿Podría el Teatro de Títeres alquilar su espacio para que otras compañías hicieran campañas escolares, por ejemplo? ¿Podría alquilarse para presentaciones o algún otro tipo de evento?

OBJETIVOS A LARGO PLAZO

La Dirección Artística del Teatro solo está prevista para dos años, por lo que hablar de objetivos a largo plazo es demasiado presuntuoso. Sin embargo, no puedo dejar de anotar algunos por los que lucharía desde el principio, aunque nunca supiera cuándo llegarían a realizarse.

Mejora de las infraestructuras del Teatro

*Techar las gradas del Teatro de Títeres es un proyecto que lleva ya muchísimos años estancado, pero que el público agradecería enormemente. En realidad, no sería necesaria siquiera una gran obra, bastaría con instalar toldos como los que se ponen en muchas calles de Madrid en verano para que el sol no abrase a la gente.

*Mejorar la toma de corriente para que aguante la potencia necesaria para las representaciones que se hacen durante el Festival. Puesto que la mayoría de las funciones se hacen a la luz del día, casi nunca es necesario utilizar gran potencia, pero durante el festival de verano se hacen

funciones a las 22:00 y es importante poder contar con la suficiente potencia como para conectar un mínimo equipo de iluminación. No hablo ya de colocar una vara de focos exterior, que sería un lujo, sino de contar al menos con la suficiente potencia.

Convertir el Teatro de Títeres del Retiro en el germen de un futuro Centro de las Artes del Títere, la Marioneta y el Teatro de Objetos.

*Gracias al inicio de unas provechosas relaciones con entidades como La Escuela Municipal de Arte Dramático, con los distritos o con otros agentes culturales, podría llegar a hacerse una red de formación y exhibición de teatro de títeres cuyo epicentro fuera el Teatro de Títeres.

*Los objetivos propuestos en este proyecto avanzan un poco en ese sentido. A través de la formación y de la exhibición de producciones se puede llegar a objetivos mayores.

*Igual que desde el Teatro de Títeres del Retiro queremos organizar laboratorios cuyos resultados puedan mostrarse sobre un escenario, como es el caso del laboratorio de microteatro, nos gustaría llegar a coproducir espectáculos que luego pudieran girar no solo por España, sino también más allá de sus fronteras.

Viabilidad económica del proyecto

El presupuesto relativo a la programación artística del Teatro sería el siguiente:

Programación estable		
Programa	Nº de funciones	Presupuesto
Temporada	77	69.300,00 €
Certamen de compañías emergentes	4	3.600,00 €
Títeres en femenino	2	1.800,00 €
Laboratorio de Microteatro	2	1.200,00 €
Laboratorio de Teatro Inclusivo	2	1.200,00 €
Totales	87	77.100 €

Festival Internacional		
Programa	Nº de funciones	Presupuesto
Programación infantil	34	34.000,00 €
Manipúlame. Animación en el mundo audiovisual	4	2.000,00 €
Peligro, títeres para mayores	5	6.900,00 €

Totales	43	42.900,00 €

Total presupuestado: 120.000,00 €

Si se hace una media, se puede observar que las funciones de la programación estable salen a unos 900 euros, IVA incluido. En el caso de la programación del Festival Internacional, la media ronda los 1.000 euros, teniendo en cuenta que puede haber variaciones importantes entre el caché de una compañía internacional y otra cuya residencia esté mucho más cercana a Madrid.

No nos vamos a engañar, es un presupuesto muy ajustado para lo que ya de por sí exigen las bases del concurso, pero no es un presupuesto imposible.

Durante la programación estable pueden alternarse espectáculos de formato más pequeño con otros algo más grandes u ofrecer más de un día para que las compañías puedan ajustar sus precios.

El importe del Festival, teniendo en cuenta que contaría con un ciclo de cine y 40 funciones con espectáculos de toda la geografía española más un importante contenido internacional, también es muy ajustado, pero suficiente si contamos con que, al ofrecer dos sesiones seguidas a las compañías, sus gastos se reducen considerablemente y pueden ajustar precios. Por otro lado, al planificarlo con tiempo, es posible conseguir ayudas para las compañías extranjeras a través de sus embajadas.

¿Podría hacerse más con menos?

Efectivamente, podría hacerse más con menos. De hecho, esa ha sido la política cultural en toda España desde el estallido de la crisis en 2008, pero ese hacer más con menos no ha consistido nunca en realizar una gestión más eficaz o en conseguir recursos alternativos, sino que la mayoría de las veces ha recaído todo el peso en los profesionales.

Como Director Artístico del Teatro de Títeres no solo quiero realizar una programación, quiero dignificar la profesión, y eso pasa por hacer todo lo posible para que las compañías tengan unos cachés justos. Muchos teatros y programaciones se han mantenido gracias, no a la inversión realizada desde las instituciones, sino al empeño de muchas compañías y profesionales que han aportado su trabajo sin importarles qué retribución hubiera. Eso no puede ocurrir en el Ayuntamiento de Madrid y mucho menos en el Teatro de Títeres del Retiro.

Relación con otras instituciones

El Teatro de Títeres del Retiro no puede ser una isla. Por supuesto, ha de tener una estrecha colaboración con otros departamentos y teatros de la ciudad. La programación navideña, la de San Isidro y la de verano debe ser un trabajo conjunto para que Madrid aparezca como una sola ciudad, llena de diversidad.

Ha de crear estrechos lazos con la Junta de Distrito y con la Biblioteca Municipal Eugenio Trías que está situada dentro del Parque.

Ha de ser capaz de crear sinergias, de aprovechar recursos y oportunidades. Por eso se mantendrá un estrecho contacto también con festivales de títeres, como Titirimundi o Titeremurcia; Festitíteres, en Alicante; Kikirikí, en Granada, que está haciendo actividades para compañías emergentes; el Teatro Arbolé, en Zaragoza, que cuenta con un Festival de Teatro de Títeres Iberoamericano muy interesante... De tal forma que podamos contar con artistas programados en esos festivales o facilitar que vengan compañías al poder ofrecerles funciones en otros espacios.

Todas estas relaciones ayudan en la oferta cultural que queremos darle al público. Pero el Teatro ha de ir más lejos: como espacio estará abierto a las propuestas de agentes culturales y en especial a la Mesa del títere.

Nuestra propuesta artística incluye la realización de talleres cuyo resultado pueda verse en el Teatro. Eso conlleva el contacto necesario con entidades como puede ser la Escuela Municipal de Arte Dramático, la RESAD u otras escuelas.

Por otro lado, el Teatro de Títeres del Retiro está centrado en la infancia y la juventud. El contacto con asociaciones como ASSITEJ o TEVEO es fundamental para poder estructurar de un modo coherente una línea de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud en la ciudad de Madrid.

Recuperación histórica del Teatro de Títeres del Retiro

El Teatro de Títeres del Retiro es un espacio histórico y emblemático para Madrid. Sin embargo, no tiene una historia escrita. No hay material gráfico accesible sobre el Teatro de Títeres; salvo pequeños ensayos o artículos dispersos aquí y allá, no hay un texto escrito.

No existe en el presupuesto ninguna partida para este concepto, pero creemos que es viable en el periodo de dos años conseguir la financiación adecuada, ya sea a través de apoyos institucionales, de patrocinios privados o de la colaboración con organizaciones como UNIMA, conseguir documentar de forma accesible para el público la historia de este Teatro tan emblemático para la ciudad.

Contaríamos con la inestimable ayuda de Adolfo Ayuso, gran investigador del teatro de títeres en España y de sus distintas tradiciones. Ha publicado varios libros y numerosos artículos, muchos de ellos en la revista FANTOCHE. Ha dirigido varias exposiciones sobre el teatro de títeres, dos de ellas en el Congreso Mundial de la UNIMA 2016, que tuvo lugar en San Sebastián.

Motivación personal

El Teatro de Títeres del Retiro es un lugar muy especial para cualquiera que se dedique al oficio de narrar historias con muñecos. Los titiriteros somos gente errante que andamos siempre por los caminos yendo allá donde se nos invita. Pocos son los sitios donde guardamos algo de nuestra historia y el Teatro de Títeres es uno de ellos, quizá el más querido de todos.

Por allí han pasado las compañías más importantes y las más modestas. Todas las compañías que, de un modo u otro, han hecho historia han pisado el suelo de ese escenario.

Yo nací en Madrid. Como muchos madrileños he corrido y jugado en el Parque del Retiro. Me he sentado en los bancos de madera que había antes de la construcción actual del Teatro para aplaudir y vitorear a Pirulo. He pasado largas temporadas veraniegas en las que a mi familia se le ocurrían los modos más extraños de diversión: nos acercábamos a la Plaza de Toros para tirarnos ladera abajo haciendo la croqueta por las inclinadas campas que la rodean; nos íbamos a lo que ahora es la Terminal 2 del aeropuerto para ver llegar y salir aviones; y acudíamos por la noche al Teatro de Títeres del Retiro. Y eso era lo mejor. Sentarnos en aquellos incómodos bancos a ver historias que a veces nos encandilaban y otras en las que no entendíamos nada, porque en realidad no iban dirigidas a los niños, sino al público adulto, pero que nos daba igual, porque para nosotros aquello era mágico. Y terminada la función, segundo premio: pasear por el Parque del Retiro de noche y montar en los columpios, sin nadie que nos molestara.

Para mí, como para muchos madrileños, el Teatro de Títeres es mucho más que un simple teatro, es parte de nosotros, de nuestras raíces, de nuestra infancia.

Tener la oportunidad de participar en la historia del Teatro de Títeres para mí es un sueño. Recoger la herencia de Natalio Rodríguez, de los Villarejo, de Manuel de la Rosa, de Paco Porras, de la gente de Rayuela, de Marta Bautista... es un auténtico honor.

Creo que con la ayuda de todos podemos hacer que el Teatro de Títeres del Retiro vuelva a brillar con luz propia, que se convierta no sólo en un espacio de exhibición, sino de creación. Que sirva para conectar a los compañeros de profesión, que permita el diálogo con otras artes con las que poder enriquecernos.

Para ello he preparado este proyecto con la confianza de que si no sale elegido, nada se habrá perdido. Porque lo importante no es mi proyecto personal, sino que el proyecto elegido para el Teatro de Títeres sea el mejor, el más abierto, el más participativo, el más atrevido, y también, por supuesto, el más realista.

Que se haya creado una Dirección Artística remunicipalizando la gestión del Teatro ya ha sido un avance enorme que hay que agradecer a la Mesa del Títere y, por supuesto, al Ayuntamiento de Madrid. Todo lo que venga después sólo puede ser para bien.