

LA HOJA TITIRITERA

NÚMERO 03 . MAYO 2025 . LATINOAMÉRICA

T
R
E
S

Publicación semestral internacional de divulgación sobre
el teatro de títeres, objetos y formas animadas,
de la Secretaría de Comunicación de UNIMA Tres Américas.

COMISIÓN
TRES AMÉRICAS

Trois Amériques Three Americas

EDITORIA EN JEFE:

Susy López Pérez - México

CONSEJO EDITORIAL:

Conceição Rosière - Brasil

Ciro Gómez Acevedo - Colombia

Nini Valmor Beltrame - Brasil

Mónica Berman - Argentina

Grober Loredó - Bolivia

Alejandro Jara Villaseñor -Méx/Venezuela

Antonio Fernández - Chile

Tito Lorence - Argentina

DISEÑO EDITORIAL:

MrPoper Nicolás Marín

CORRECCIÓN DE ESTILO:

Susy López

Ana Díaz

VIÑETAS:

José Quevedo y Armando Samaniego

La Hoja Titiritera © 2024, Año II, número 3, mayo 2025, es una publicación semestral internacional de divulgación sobre el teatro de títeres, objetos y formas animadas, gratuita y bilingüe, de la Secretaría de Comunicación de la Subcomisión Latinoamérica de UNIMA Tres Américas.

Contacto:

comunicacion.unimaLA@gmail.com

El contenido de los artículos no representa la postura de la revista y es responsabilidad de cada autor. Los autores de los textos presentados declaran contar con los derechos pertinentes para su publicación y aceptan la difusión digital y/o impresa de sus contenidos, al momento de enviar colaboraciones. Dichos artículos, de ser citados o referidos, deberán otorgar los créditos correspondientes tanto al autor como a La Hoja Titiritera, y en caso de ser replicados, contar con la correspondiente autorización de ambos.

ÍNDICE

4 DIRECTORIO

5 EDITORIAL

Susy López (México)

7 Del saber al ser: técnica y poética del artista

Por: Walter Cenci

11 Heterogeneidades e hibridaciones en el teatro de animación

Por: Valmor Níni Beltrame

19 Heterogeneidade e hibridismo no teatro de formas animadas

Por: Valmor Níni Beltrame (Versión en portugués)

27 Voz y escenofonía en los teatros de títeres de Oriente

Por: Verónica Maldonado

32 ¡El Príncipe Azul se nos está pudriendo! Los títeres como insurrección política.

Por: Diego Andrés Soto

37 ¿Y dónde están las mujeres?

Por: Elvia Mante

43 LOS TÍTERES EN FEMENINO DE CONCHA DE LA CASA

Por Susy López

47 Sección BOCADILLOS TITIRITEROS

Bocados visuales, gráfica titeril

Por: Armando Samaniego

50 EL TEATRO DE SOMBRAS, POSIBILIDADES DEL CAMINO DEL MITO EN NUESTRO DÍAS

Por Ana Cabot y Gabriela González

55 LOS TÍTERES ANIMANDO CORAZONES Alternativas de apertura hacia una metodología artística inclusiva

Por: Ana Escobar Vizcarra

¿Y dónde están las mujeres?

Por: Elvia Mante

Para contextualizar desde donde surge esta pregunta, les comparto las palabras de Margarita Sánchez Romero, profesora titular del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada:

*"Todas las disciplinas están sesgadas por un momento histórico, social o económico. Eso no quiere decir que no se sea honesto a la hora de ejercer esa disciplina, o que el método científico no sea objetivo, pero sí debemos ser conscientes de que el mundo que tenemos alrededor nos impulsa a hacer un tipo de interpretación. Cuando la arqueología en el siglo XIX empieza a hablar exclusivamente de hombres y de metalurgia, de poder y de jerarquización como las cuestiones que explican las sociedades, y relega a las mujeres en el ámbito doméstico, valorando esas actividades de forma peyorativa, está haciendo una interpretación, que además no estaba basada en hechos científicos."*¹

En la historia de los títeres pasa lo mismo. Veamos la siguiente imagen:

¹ https://mujeresconciencia.com/2018/11/27/margarita-sanchez-romero-la-historia-de-las-mujeres-no-interesa-a-los-hombres/?fbclid=IwAR2KoRbbAIOG54Hg9EreYtdDgGepUtgHnwiW38XSikFc9Q5tcV6qrQd_7N4

Imagen: Archivio Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare.

¿Quién está detrás del teatrino, moviendo los títeres?

La interpretación de la historia ha sido que eran hombres quienes movían los hilos, los guantes, o las sombras. La perspectiva feminista me lleva a cuestionar el método aprendido en cuanto a la historia de las mujeres, especialmente dentro de nuestra profesión.

Pasar de tomar como única posibilidad la representación de la imagen de la izquierda y pensar como totalmente posible y recurrente lo que representa la imagen de la derecha.

Imágenes: Archivio Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare.

Y dejar de aceptar como verdaderas las interpretaciones masculinas que, como Ferrán Bailén (Bilbao, 23 de noviembre de 2014)² aseveran:

"También en el mundo de los títeres, como en casi todas las profesiones, las mujeres estaban limitadas en el mejor de los casos a una labor secundaria, de ayudantía. Los protagonistas y creadores eran siempre los hombres."

O esta otra: *"Como bien han mostrado las múltiples historias del teatro, la presencia de las mujeres en los escenarios ha sido por lo general una anomalía, que muchas veces rozaba la clandestinidad. Es decir, para hacer teatro, muchas mujeres tuvieron que hacerse pasar por hombres. Una situación que no podía ser diferente en el teatro de títeres."*

Toni Rumbau, Noviembre del 2015³

Porque, con un poquito que busquemos en la historia, encontraremos datos que desmienten tales aseveraciones. Yo he encontrado, por ejemplo, que en la mitología hindú nombran a una mujer titiritera, mujer creadora, hacedora de hermosos títeres: Parvati, esposa del Dios Shiva⁴. Y en Egipto, 4000 años antes de Cristo, mencionan a Jelmis, bailarina y titiritera, la favorita de Osiris, su "preciosa bailarina" se lee en su sepulcro, y en su tumba, junto a su momia, reposa su barquito de madera con figuras articuladas que usaba en sus representaciones.⁵

Descubrí que 440 años antes de Cristo, según dice Herodoto, durante las fiestas de Osiris las mujeres salían a la calle con pequeñas estatuas articuladas que se movían con hilos allá por los años 1887-1849 antes de Cristo.⁶ Que, Herrada de Landsberg, erudita abadesa alemana del siglo XII, creó, junto a 60 mujeres más, la primer Enciclopedia manuscrita, y en ella se encuentra la imagen europea más antigua de una representación de títeres.⁷ Y que en libros de historia de los títeres la nombran como hombre, a pesar de sus retratos incluídos en dicha enciclopedia.⁸

Descubrí muchos nombres y apellidos de mujeres que en el siglo XVI, en España y Perú, obtuvieron permisos para representar la Máquina Real, como le llamaban entonces al teatro de títeres. Nombres de animadoras como Beatriz Pereira, Engracia Martínez en 1630, y la empresaria, directora y titiritera Serafina Manuela, en 1695.⁹ En Perú fue conocida Leonor de Gondomar, directora también de su propia compañía.¹⁰

2 *Títeres en femenino » La Revolta dels Titelles, Las titiriteras-mujeres creadoras*. Ferrán Bailén. <http://www.titeresenfemenino.com/2014/01/ferran/>

3 <https://conlaa.com/mujeres-en-el-teatro-de-titeres/>

4 Mariama Amarguío. *Historia de un títere*. <https://www.lavozdigital.es/cadiz/20080918/mas-actualidad/cultura/historia-titere-200809181807.html>

5 <https://puppets.es/blog/los-titeres-en-egipto-y-grecia/>

6 Fernández García, Aurelio J. Las marionetas en la Grecia antigua: un acercamiento. IES Viera y Clavijo (San Cristóbal de La Laguna-Tenerife)

7 Mujeres singulares, en plural: Herrada de Landsberg | Rivas Actual

8 Datei:Hortus Deliciarum - Marionetas.JPG - Wikipedia

9 Cornejo, Francisco. *Revista Fantoche* Año XI, Núm. 10. Unima Federación España.

10 <https://wepa.unima.org/es/peru/>

En México, la participación de las mujeres en el arte de los títeres ha sido documentada en actas y permisos consultados por investigadores como Hilda Calzada, que concluyeron lo siguiente:

“Cuando hablamos de los maromeros y titiriteros que habitaron la Nueva España de finales de la época colonial, nos estamos refiriendo a un grupo muy heterogéneo, como la misma sociedad novohispana. A este grupo podían pertenecer tanto hombres como mujeres, pues no era un oficio que se caracterizara por desempeñarlo solo uno de los dos sexos; también a estas actividades se dedicaban personas de diferentes edades, así encontramos desde niños hasta gente adulta de edad avanzada. [...] mujeres participantes en los espectáculos sufrían el menosprecio social, no obstante se integraban a la compañía del coliseo de comedias del Hospital Real de Naturales, se presentaban en las casas de maromas y se desempeñaban como titiriteras.”¹¹

Y estos son algunos nombres que menciona su tesis: María Juana de la Peña Lozano, Dominga Caballero en 1793, Ana de la Zanca, María y Pepa (ambas sin apellidos), Teresa Acosta, María Petra Aguilar, Gertrudis Banda (1794), Mariana González y Josefa Vargas (1806). Titririteras empresarias Francisca Tomasa Montoya y Cadena (1786), Micaela Campohuman (1793), Felipa Estrada y su madre, de quien no consta su nombre, María Juana de la Peña Lozano (1812).

Había mujeres dueñas de compañía de títeres como Tomasa Maria Rascón, Juana Josefa Vargas, Josefa Mendoza, Angela Valverde, Estéfana Moreno, Angela de Acosta, Catalina Camacho, y en el siglo XIX, María de la Luz Aranda, quien creó los primeros muñecos que ahora se conocen como LOS de los Rosete Aranda, compañía que ella misma fundó según lo menciona Armando Rosete Rivera, descendiente directo de la familia. En dicha empresa participaron Buenaventura Aranda, María de la Luz Reséndez de Rosete, Maria Macedonia Rosete Aranda, Carlota del Razo Macedo, Francisca Baltazarez, Francisca Macedo, Gudelia Salgado, Juana Ríos, Rosalina Rosete Reséndez, Sofía Rosete Reséndez, por mencionar algunas, de acuerdo a las investigaciones de Francisca Miranda y Yolanda Jurado.

Y antes de ellas, seguramente también fueron mujeres las que hacían saltar, bailar o representar a los dioses. Pero lo que no se nombra, no existe. Las mujeres no fuimos representadas, ni valoradas nuestras aportaciones, por eso se sigue manejando este concepto de que el arte de los títeres era/es una profesión de hombres. Volviendo a Margarita Sánchez Romero: *“Hay una recreación de Arturo Asensio para una exposición sobre pinturas rupestres en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid en Alcalá de Henares, en la que una mujer pinta Altamira con un bebé en brazos. Cuando la pongo en clase, siempre hay alguien que pregunta cómo sé que era una mujer. Yo siempre respondo lo mismo: ¿Y tú cómo sabes que era un hombre?”*

11 Calzada Martinez, Hilda. (2000). “Maromeros y titiriteros en la Nueva España a finales de la época colonial”. (Tesis de Licenciatura). Universidad Nacional Autónoma de México, México. <https://repositorio.unam.mx/contenidos/131326>

Cuestionemos pues, todo lo que nos han dicho y comencemos a ver la historia de los títeres también como nuestra, la de las mujeres.

¿Quiénes son tus referentes femeninos en el arte de los títeres?

Las evocaciones sobre el arte de los títeres suelen traer a la memoria la imagen del titiritero asociada a un viejecillo moviendo una marioneta. Sí, me refiero a Geppetto, el de Walt Disney o el de Collodi, da lo mismo. Esta imagen aspiracional de los hombres que se dedican a este tipo de teatro excluye a las mujeres. Las mujeres, hasta hace poco, no teníamos referentes de maestras titiriteras, jóvenes o viejas. Abundan, eso sí, los referentes de grandes maestros titiriteros. En Wikipedia: Obraztsov en Rusia, Jim Henson y Bill Baird en Estados Unidos, Ariel Bufano, Javier Villafaña o Eduardo di Mauro en Argentina; Vittorio Podrecca de Italia, conocido en México porque su compañía y sus títeres aparecieron en la película mexicana de 1962 *La edad de la inocencia*, donde Marga López, actriz mexicana, aparecía como titiritera (he aquí un referente femenino ficticio). El checo Josef Skupa, el alemán Albrecht Roser y el polaco afincado en Suecia, Michael Meschke, así como LOS Rosete Aranda o Roberto Lago de México. Todos ellos son mencionados en un artículo de Wikipedia en español, la fuente de información más al alcance de los que no tienen un conocimiento del tema. En ese artículo mencionan sólo a Mané Bernardo y Silvina Reinaudi de Argentina y la saga de LOS Cueto de México, sin mencionar a Lola o Mireya por su nombre. Y ya está.¹²

Llevada por la curiosidad, me lancé a buscar en la Wikipedia en inglés, ahí se mencionan 193 nombres de titiriteros, 31 de los cuales son nombres reconocibles de mujeres, otros me causan dudas ya que por las traducciones automatizadas que Google hace de la palabra puppeteer, todos pertenecen al género masculino. Cabe aclarar que muchos de esos nombres aparecen asociados a su rol en programas televisivos como Plaza Sésamo o en películas como Stars Wars. Entre ellos hay muy pocos a quienes los y las titiriteras reconocemos como “maestros/maestras” que sí son todos los que aparecen en Wikipedia en español. Así que, al menos en esta página en inglés, el reconocimiento está dado por su participación en la industria televisiva y cinematográfica.¹³

Carecer de referentes femeninos puede hacernos sentir como acopladas al engranaje de la historia, comparsas, ayudantes. Los libros de historia no nos mencionan, dicen que nuestra participación fue una anomalía, por ello, reverenciar a los maestros nos sale naturalmente, pensar en las maestras, reconocer sus nombres y sus aportes, a mi al menos, me cuesta trabajo, y eso que estoy sensibilizada hacia el tema.

Ante la falta de referentes femeninos he emprendido esta cruzada de los censos. Realicé uno en el 2007, muy informal, pues mi objetivo era incluir a tantas mujeres como pudiera en una ponencia que presenté en Bilbao, dentro del Encuentro Títeres en Femenino, organizado por Concha de la Casa.¹⁴ Posteriormente, en el 2014, con la

12 Titiritero - Wikipedia, la enciclopedia libre

13 https://en.wikipedia.org/wiki/Category:American_puppeteers

14 <https://www.facebook.com/media/set/?set=a.104112972082296&type=3>

Unima México recién reestructurada y después de haber participado en un Encuentro de la Comisión de Mujeres Unima en Charleville, me di a la tarea de convocar a participar en un segundo Censo. Un tercero surgió desde la rabia de encontrarme con tan poca información de mujeres en el arte de los títeres, al utilizar motores de búsqueda en internet. Porque no es justo que nuestros nombres y nuestras historias se pierdan. Ni la de las maestras que nos abrieron camino. Por ello he creado un catálogo digital en una página web <https://mujeresenelartedelostiteres.com>, un catálogo que crece cada día y que en Julio del 2024 ya cuenta con información de más de 1200 mujeres de distintos países.

Si queremos que la historia de las mujeres y sus aportaciones a nuestro arte estén al alcance de investigadores, programadores o público en general, las y los invito a participar en el censo, todos podemos contribuir, nombrando a las compañeras que ya no están, llenando el formulario por las ausentes o las que por su edad no pueden acceder al mismo, o haciéndoles llegar el formulario a quienes han trabajado o trabajan en nuestras propias compañías, o que hemos visto en otros grupos. Todas contamos: productoras, músicas, escenógrafas, titiriteras, directoras, dramaturgas, activas o retiradas. Este es el enlace: <https://forms.gle/ijYGS5ko4BQYMGNJ6>. Espero que descubramos más artistas, pasadas y presentes, pues eso enriquecerá nuestra visión de la historia.

Elvia Mante. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2023-2026. Directora, dramaturga, investigadora, titiritera. Fundadora de Baúl Teatro A.C., Museo La Casa de los Títeres, Monterrey, N.L. México.