

Cuaderno para participantes
Taller de Portadores de Tradición

Teatro Tradicional de Títeres

Títeres en el Aula

Región de Antofagasta

Subdirección Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial

Te damos la bienvenida

En línea con el artículo 14 de la Convención Unesco 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial ratificada por Chile, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, perteneciente al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, busca aportar al respeto y la valorización del patrimonio cultural inmaterial reconocido por las comunidades y el Estado.

En la importante tarea de promover el conocimiento y valoración del patrimonio vivo presente en el país, la Subdirección de Patrimonio Cultural Inmaterial implementa los “Talleres de Portadores de Tradición” en escuelas y espacios culturales a lo largo y ancho del país. Se trata de acciones de educación patrimonial que buscan reconocer la diversidad cultural, promover el cuidado de los territorios y revitalizar las culturas locales para contribuir a crear sociedades más justas y equitativas. Los talleres son diseñados y desarrollados por personas cultoras que practican valiosas tradiciones culturales que reciben de sus antepasados y transmiten a las nuevas generaciones. Las cultoras y cultores que participan como educadores del patrimonio, promueven aprendizajes anclados en los territorios y sus identidades culturales. Los conocimientos y saberes tradicionales que se transmiten en los talleres son vigentes porque entregan herramientas para enfrentar los desafíos actuales y futuros de la sociedad, como la adaptación al cambio climático o el desarrollo social y económico inclusivo.

El Cuaderno para Participantes que tienes en tus manos es un material de apoyo del taller “Teatro Tradicional de Títeres: Títeres en el Aula”. En él encontrarás información acerca del Teatro Tradicional de Títeres, manifestación inscrita en el Registro de Patrimonio Cultural Inmaterial en Chile. Este material está dirigido a niños, niñas y adolescentes, también a instituciones educativas y culturales comprometidas con la educación del patrimonio, así como a las comunidades culturales y patrimoniales interesadas en conocer y difundir el pasado, presente y futuro de estas manifestaciones.

Te damos la bienvenida y esperamos que el cuaderno enriquezca tu participación en este taller.

Conoce el patrimonio cultural inmaterial presente en Chile

El patrimonio cultural no sólo comprende los monumentos y las colecciones de objetos, sino también las expresiones vivas de la cultura tradicional que las comunidades cultoras heredan de sus antepasados y transmiten a sus descendientes, como por ejemplo tradiciones orales; artes del espectáculo; usos sociales, rituales, actos festivos; conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo; y saberes y técnicas tradicionales de fabricación de objetos artesanales. A eso le llamamos patrimonio cultural inmaterial.

Es el patrimonio vivo que las comunidades cultoras crean y reproducen de generación en generación. Es vigente porque cada generación que lo recibe, lo recrea y adapta para dar respuestas a las necesidades de su tiempo.

Estas manifestaciones culturales infunden sentimientos de continuidad, identidad y pertenencia en las comunidades cultoras y la sociedad toda.

Conocer las diferentes formas del patrimonio cultural inmaterial propicia el respeto mutuo por otros modos de vida, refuerza la cohesión social y fomenta el diálogo intercultural.

La comunidad cultora

Lo crea y recrea colectivamente,
lo mantiene y lo transmite a las
nuevas generaciones.

Decide qué forma parte de su
patrimonio cultural inmaterial,
no el Estado ni los expertos.

Debe definir como
salvaguardar su patrimonio,
para lo cual debe recibir el apoyo
del Estado y la sociedad.

Para conocer las prácticas y manifestaciones inscritas como Patrimonio Cultural Inmaterial en Chile, ingresa a www.sigpa.cl

Cuaderno para participantes
Taller de Portadores de Tradición

Teatro Tradicional de Títeres

Títeres en el Aula

Región de Antofagasta

Paula Navarro Díaz y Roberto Cortés García. Obra "La llamita y el niño" (adaptación del cuento de la autora Colomba Elton).
Archivo de la Compañía Intipuna.

Teatro de títeres

Arte tradicional y contemporáneo.

Introducción

Vivimos tiempos vertiginosos, en los que cada acción humana se encuentra mediada por las pantallas, lo que está provocando cambios nunca antes visto en las formas de relacionarnos entre seres humanos. El cine, la televisión, las plataformas de streaming o las redes sociales brindan experiencias de colores y sonidos muy atractivos para la percepción humana. En este contexto, el teatro tradicional de títeres resulta tan simple que en apariencia, no tiene forma de competir con la industria de la entretención.

No obstante, quienes practican este arte y oficio atestiguan que el teatro tradicional de títeres “goza de buena salud” y sigue muy vigente en la sociedad. Actualmente muchas puestas en escena cuentan con gran nivel profesional y junto a esto, un público que valora cada vez más estas propuestas escénicas. De esta manera, lo que sucede con el títere es muy humano y profundo, ya que vuelve a vincular a las personas con prácticas ancestrales, conectando con nuestra humanidad de manera amorosa y emotiva.

Los títeres entretienen y a la vez emocionan. Nos llenan de ternura y a la vez nos informan y nos hacen reflexionar. Ellos alimentan las conciencias e invitan al movimiento. Ellos, desde la metáfora y el lenguaje simbólico, construyen otros mundos, que son los mundos que ellos habitan y se presentan como posibles y utópicos para su público.

Los títeres son simples, por lo general fabricados de manera sencilla y noble con espuma, cartón, plástico, botones, pintura. La creatividad del titiritero o titiritera descubre infinitas posibilidades en diversos materiales que pueden ser modelados para dar vida a un objeto inanimado.

Reflexionemos...

¿Qué es para ti un títere?; ¿Qué necesita un objeto para ser considerado títere?

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

El títere en la historia de la humanidad

El teatro de títeres es una disciplina artística cuyo origen se pierde (o se encuentra) en la bruma de los tiempos. Su cuna está en muchos lugares y momentos, con testimonios físicos y orales que dan prueba de orígenes muy antiguos: el vestigio más remoto se ha encontrado en Brno (una ciudad de la República Checa), es un títere tallado en un colmillo de mamut que tiene una antigüedad de 26.000 años.

En sus comienzos, el teatro de títeres no era un espectáculo infantil, todo lo contrario. Estaba vinculado a la tradición mágico ritual y religiosa de los pueblos. Trataba temas trascendentales, explicaciones del mundo, historias sagradas, lecciones morales que, tanto por los contenidos como por las formas, cautivaban al público. Un ser humano de hace cientos de años, ni en sus sueños más descabellados podía imaginar la existencia del cine, la televisión, las computadoras, la radio, la imprenta. Esa persona era capaz de fascinarse contemplando un atardecer, la lluvia, el vuelo de las aves o el germinar de las plantas, ¿cuál sería la impresión que le causaría un objeto que se mueve, que habla, que cobra vida y hasta puede morir ante sus ojos?

Pero los títeres no solo se ocuparon de asuntos sagrados, también trataron temas mundanos y transgresores. Surgieron corrientes populares que se apropiaron de los títeres y que, con total legitimidad, los hicieron portavoces de la visión del mundo de la gente común, de sus sentires, sus amores, sus miedos, sus dolores y sus rabias. Estas personas convirtieron a los títeres en personajes rebeldes, inconformes, discrepantes y por tanto, incómodos cuestionadores del orden. Entonces los títeres se ganaron el repudio, expulsión, cárcel o persecución. Así, mientras algunas obras de títeres se representaban en los templos, otras se abrieron un espacio en las calles, en los márgenes de la sociedad, haciendo del humor y la sátira sus principales armas, echando mano de la violencia física y verbal en escena, la grosería, lo grotesco y cuanto recurso les fuera útil para burlarse, para desafiar, para cuestionar.

Títere de Brno.

Imagen extraída de la revista National Geographic, vol 174.

Títeres de sombra.

Imagen extraída de la revista Motín, vol 2. Gentileza de Esteban Herskovits.

Teatro de títeres al servicio de la educación

Los títeres como recurso pedagógico.

El teatro los títeres es, ante todo, una disciplina artística, un arte escénico que tiene valor en sí mismo y también puede ser un aporte al desarrollo del ser humano y la sociedad. Con su poder simbólico, a través de la belleza, el humor, la poesía y la ironía, ayudan a agudizar el ojo del espectador, a avivar el espíritu y sensibilizar fibras adormecidas.

El arte de los títeres también puede estar al servicio de otras actividades y quehaceres del ser humano y sin duda tiene un gran potencial como herramienta educativa.

Roberto Cortés García animando un títere en contexto de intervención escolar, año 2016. Archivo de la Compañía Intipuna.

¿Por qué los títeres en la educación?

- El ingreso de un títere al escenario siempre genera sorpresa, arranca sonrisas al público y capta su atención al escenario. La magia de los títeres emana una potencia que impacta no solo a los niños y niñas sino también a las personas adultas. Para transmitir un mensaje a una audiencia, siempre se ha de empezar por captar su atención; los títeres tienen una gran capacidad para ello y para mantenerla en alto.
- Manejan un lenguaje audiovisual. En las obras se ven imágenes y se escuchan sonidos, pero además se integran estímulos hacia los otros sentidos. Esto permite expresar ideas de manera más concreta y ofrece la posibilidad de transmitir mensajes de manera más efectiva. Esta información puede incrementar el caudal de conocimientos sobre los temas que se aborden en una obra, motivar espacios de reflexión o generar o cambiar actitudes.
- Generan interacción con el público, tanto verbal como física y de forma inmediata. Este arte es muy versátil pues se adecúa a la población, el contexto y la situación en la que se trabaje. De este modo, se abre una posibilidad de retroalimentación entre el títere y el público que genera un vínculo más directo, de espectador o espectadora activa.
- Propician un involucramiento emocional del espectador o espectadora, lo que hace la experiencia más intensa, efectiva y significativa. El público se involucra no solo con la historia, sino con el tema mismo que trasciende a esta.

¿Se te ocurren más motivos?

Los títeres en el aula han sido desde hace mucho tiempo, un gran aporte en el desarrollo de los y las estudiantes, no solo en la formación de niños y niñas sino de toda la comunidad educativa. Y es que los títeres transmiten enseñanzas, pero también cuestionan el mundo, sensibilizan, provocan reflexiones y emocionan. Al ser tan versátiles, invitan a mirar el mundo con sus ojos, ofreciendo un espejo en el que verse reflejado.

Te invitamos a reflexionar sobre el aporte y beneficios que puede brindar el teatro de títeres usado en la escuela y la sala de clases.

Uso de los títeres con las y los estudiantes como espectadores de una obra de teatro de títeres (por ejemplo el desarrollo de la atención o la imaginación)	Uso de los títeres con las y los estudiantes como ejecutantes (por ejemplo niños y niñas que animen muñecos, que den voz y vida al títere, que desarrollen una puesta en escena)

Los títeres en escena al interior del aula

De manera instintiva, los títeres invitan a ser animados mediante el diálogo. Al tomar un muñeco se dice con facilidad **"Hola, ¿cómo estás?"**. Los títeres se ofrecen generosos para compartir una voz y unas ideas. A través de ellos se puede encontrar una nueva manera para canalizar aquello que las personas piensan y sienten.

El títere se presenta como un recurso pedagógico potente para abordar situaciones problemáticas mediante soluciones creativas. Con el títere se hace fácil empatizar y abordar todos los temas imaginables, logrando transmitir con humor y emoción mensajes profundos y llenos de sentido.

Paula Navarro Díaz y Roberto Cortés García. Obra "Chivos Chivones" (adaptación del cuento tradicional del mismo nombre). Archivo de la Compañía Intipuna.

Posibles aplicaciones del teatro de títeres en actividades educativas:

- Estimulación del desarrollo en diversas áreas: creatividad, imaginación, psicomotricidad, lenguaje, atención, memoria, sensibilidad, valores, juicio moral, autoestima, patrimonio e identidades culturales, etc.
- Complemento en la enseñanza de asignaturas de cualquier área y nivel.
- Creación de ambientes más atractivos en espacios como bibliotecas, rincones de aseo, pasacalles, etc.
- Proyectos específicos extraescolares para la educación comunitaria, ambiental, sanitaria, vial, patrimonial, campañas de alfabetización, fomento de la lectura, prevención de conductas de riesgo, etc.

ACTIVIDAD

Ejercicio de creación de personaje

1. Crea un títere con calcetín siguiendo las instrucciones de las personas cultoras.
2. Una vez confeccionado el títere de calcetín, realiza ejercicios de movimientos corporales, coordinación de gestos y voz.
3. Ejercita diálogos con los títeres a partir de temas sugeridos.

La creación de historias

Escribir historias de cualquier tipo ha sido uno de los caminos que los seres humanos han transitado para protegerse o enfrentar el mundo real. Estas historias fantásticas, inicialmente compartidas al calor de una fogata, se han ido forjando a través del tiempo y en distintos espacios. **Ahora es turno de crearlas para el aula.**

ACTIVIDAD

Agrúpate con tus compañeros y compañeras del taller para crear una historia que posteriormente podrán interpretar con sus propios títeres. Puedes guiar la escritura a través de los cuadros que dejamos a continuación.

Personajes Principales
¿Quiénes son los personajes principales de la historia?

Contexto
¿Dónde y cuándo ocurre la historia?

Conflicto
¿Cuál es el problema de la historia?

Trama
¿Cuáles son los eventos más importantes que ocurren en la historia?
Inicio:
Parte media:
Final:

El patrimonio cultural inmaterial en la región de Antofagasta.

El arte del teatro tradicional de títeres es reconocido como patrimonio cultural inmaterial en Chile. ¿Sabes qué es eso?

Se denomina patrimonio cultural inmaterial a las prácticas, conocimientos y tradiciones que las comunidades cultoras practican y mantienen en el tiempo.

Este patrimonio vivo, que ha sido transmitido de generación en generación a través de las enseñanzas de madres, padres, abuelos(as) o maestros(as) a sus descendientes o aprendices, se mantiene vigente porque se adapta constantemente a los nuevos tiempos.

En la región de Antofagasta, además del Teatro Tradicional de Títeres, el Estado ha reconocido como patrimonio cultural inmaterial a los Bailes Chinos, los Bailes Tradicionales de San Pedro de Atacama, los Bailes Devocionales de la Oficina Salitrera Pedro de Valdivia, la alfarería de Santiago de Río Grande y la música carnavalesca y cuecas tradicionales de Toconao.

Para más información acerca de esta manifestación y otras presentes en nuestro país visita la web www.sigpa.cl

Notas

CRÉDITOS

Este material fue realizado por la cultora Paula Navarro y el cultor Roberto Cortés, de la Compañía de títeres y narración oral Intipuna.

Editora principal: Nicole Ríos

Diseño: Paula Martínez

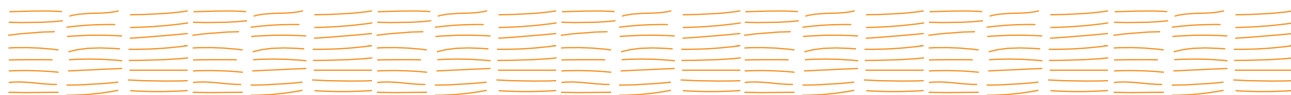
Diagramación: Rodolfo Valenzuela

Subdirección Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Publicación 2023

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
Subdirección de Patrimonio Cultural Inmaterial

