

Los títeres en el Norte de México

César Tavera Zamarripa y Elvia Mante Barrera

El Norte de México. ¿El Norte de México? ¿Existió como una región donde los títeres plantaron sus bromas, sus pasos y garrotazos? A ciencia cierta aún no existe una información detallada que nos indique la conformación de una compañía estable, pero existen documentos que prueban el paso de titiriteros por la región presentando sus espectáculos. Debido al aislamiento geográfico la región norte de México se ve distanciada del centro, política, cultural y «títoralmente». En las fiestas de los pueblos por los años de principios del siglo pasado se presentaban los espectáculos de maromeros, de circo y no dudamos que algún titiritero lo haya hecho pero hasta la fecha aun no lo podemos comprobar. En la Zona Noreste mas específicamente en Monterrey encontramos notas periodísticas de 1885 donde nos indican la presencia de estos autómatas como diversión del pueblo, es en el periódico *La Defensa* (número 182) que nos comenta: «LOS TITERES.- Esta es la diversión favorita que tenemos hoy aquí. En el Barrio de San Luisito se solazan las pobres gentes sábados y domingos y jueves con esta tan inocente y sabia diversión. El domingo en la noche se oían los destemplados ecos de una música de rancho que daba al aire sus alegres tocatas para hacer llamadas a sus parroquianos. Allí se divierten que es un contento y se dan también sabrosísimas cuchilladas con gran placer de las damas, como en tiempos de la Edad Media.» Una semana después continúa la crónica en el número 184: «La función de Autómatas con que se regala al público de San Luisito los sábados y domingos, da origen a serios escándalos y bueno fuera que la autoridad la prohibiese. El sábado último la exaltación llegó a su colmo y aún se nos asegura que se trató seriamente de hacer pasar un mal rato al empresario porque no había cumplido con el programa anunciado. Diose además aún cuando nosotros no salimos garantes de la noticia, que hubo un pleito entre un sereno y algunos de los concurrentes resultando este hecho en la batalla.»

Dichos espectáculos seguramente eran representados en carpas ya que en este barrio de san Luisito no se contaba con un espacio teatral y también nos atrevemos a asegurar que los números presentados eran con marionetas

que en esas fechas se les llamaban autómatas y el títeres de funda o guante aun no se popularizaba. Los empresarios no se les da algún nombre y estando los títeres de los Hermanos Rosete Aranda en pleno auge de su carrera lo seguro es que fueran titiriteros que copiaban y no creaban y quizá su manipulación fuera buena.

Unos años mas tarde en 1887 nos encontramos que regresan los títeres a Monterrey pero ahora es otro el panorama, veamos: «COMPañIA DE AUTOMATAS. La justamente célebre de los Sres. Mar y Valladares dio primer función en el Teatro del Progreso la noche del jueves último. El público salió muy satisfecho de los trabajos ejecutados.» El número 318 de este periódico sigue comentando.- «A beneficio de la Conferencia de San Vicente de Paul cedió empresa de los Sres. Marín y Valladares la función de autómatas que tuvo lugar en el Teatro del Progreso el jueves último. El resultado fue magnifico y a nombre de los pobres que sostiene la conferencia damos las mas expresivas gracias a los Sres. Empresarios por su filantrópico desprendimiento» y para terminar ese ciclo se publica en Junio 19 de 1887 el corte de caja. «Tenemos a la vista la cuenta de la función de autómatas dad en el Teatro del Progreso la noche del día 9 del corriente, a beneficio de las conferencias de San Vicente de Paul de la parroquia de esta ciudad y de la empresa Marín y Valladares. Dicha cuenta firmada por los Sres. Cresencio Pacheco, Ismael Guerra y Francisco Grima, arroja el siguiente resultado: Localidades vendidas....\$138.42; Castos....\$34.32;Líquido producto...\$104.10, de los cuales corresponden 52.05 a las Conferencias y otro tanto a la Empresa.»

Esta Compañía tiene un espacio asignado que en su tiempo fue de los mejores si no es que el mejor, y la prensa se ocupa de los Empresarios con mejores comentarios. Seguimos pensando que el espectáculo era de marionetas y similar a los presentados por los Rosete Aranda ya que los números se copiaban y añadían al repertorio de cada quien. Los títeres seguían asombrando y maravillando pero a nivel local no se encuentra ninguna persona dedicada a este oficio, solo los que de paso llegaban a la ciudad se presentaban y seguían el camino dejando un rato de esparcimiento y algo que comentar. Las compañías de Teatro que se presentaban en Monterrey, proveen de la ciudad de El Saltillo después se desplazaban la mayoría de las veces al norte, tocando pueblos como Villaldama, Sabinas, Lampazos y Cerralvo. En su camino pasaban al estado de Tamaulipas a la ciudad de Nuevo Laredo que era otra de las plazas. Esto pasaba en Teatro lo que nos induce a pensar que algo similar sucedía con los Autómatas, o títeres. Esto es historia de el Noreste, de las otras regiones del Norte de México no contamos con documentación, pero existen grupos que se están interesando por rescatar nuestros orígenes de titiriteros.

Del Noroeste de México es notable la labor que realiza y ha realizado el gran titiritero Don Pedro Carreón Zazueta, de Culiacán Sinaloa, un personaje popular que desde 1959 creó el Teatro Guiñol de la Universidad Autónoma de Sinaloa ha recorrido la mayor parte de su Estado y la región presentándose en parques, calles, casas, teatros, cárceles, áreas rurales, hospitales, escuelas, fábricas y dónde hubiera un espacio libre llegaban los títeres de Carreón, Discípulo de grandes maestros como Juan Guerrero, Roberto Lago, Antonio López Mancera, Lola Cueto, Gilberto Ramírez de ellos Don Pedro dice....» ellos me enseñaron las ideas, yo aprendí las mañas” Tiene infinidad de anécdotas que le han pasado a lo largo de casi cuatro décadas de labor en pro de los títeres una de ellas le tiene gratos recuerdos: «Un día estuvimos en San Blas. Ella platicaba con los niños a través de Cascabelito (Se refiere a Josefina Ayala, colaboradora de mucho tiempo) Uno de esos niños le preguntó: Cascabelito, ¿Quieres, paleta?. Y el Cacabelito le dijo: ¡Sí!, y el niño le contestó: Pues compra. El Cascabelito se puso muy triste, entonces un niño que estaba en seguida del primero, se paró y le dio una moneda de veinte centavos al payasito, no sin antes decirle: -Ten Cascabelito, pá que te compres una paleta y no te vacile este pinche plebe». «La moneda hasta la fecha la conservamos». Le ha tocado presentarse en las Islas Marías y hacer adaptaciones de sus cuentos infantiles para adultos y con su sensibilidad hacerlos llorar y después reír, transformar ese espacio en las Islas de los Niños. Su repertorio es famoso y ha viajado a Estados Unidos, España y es reconocido como un excelente titiritero pero mas como una persona autentica, inocente, bonachona que ama y defiende su profesión. Entre sus números mas exitosos es *La Danza del venado* dónde la espléndida coreografía de su títere se mezcla con su persona. Las coreografías de Carmen de Bizet, Carlitos Chaplin y muchas mas. Ya jubilado, pero dejó escuela como nos escribe la escritora polaca Yawdiga Kaminsca: «Del tiempo llegan las tradiciones y a don Tiempo Carreón se debe la tradición del guiñol en Sinaloa...Las manos de Pedro Carreón se repiten como los panes y los peces, se multiplican en otros brazos, en otras gentes, la escuela se aprende de él y sus conocimientos se derraman generosos como su bonhomía misma...pero el guiñol lace y renace en las ubérrimas manos de Carreón.»

Se le han hecho muchos homenajes en su natal ciudad y actualmente posee una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (1998). Construyen en su casa un foro para seguir representado títeres.

En Sinaloa se siguen preocupando por los títeres y la estafeta la tomó el Grupo Guiñoleros de la UAS que dirige con mucho entusiasmo Fernando Mejía Castro. Los guiñoleros retoman los caminos marcados por Don Pedro y

ahora son ellos quienes recorren los caminos Sinaloenses, con sus espectáculos de Guiñolerías serie de cuadros muy titiriteros donde aparece Caperucita Roja muy a su estilo. O la obra *Los Males de Micaela* basada en *El Médico a Palos* de Moliere, y su personaje pintoresco «El Zorrillo de Santa Rosita» que hace reír a chicos y grandes. Ha participado en Cuba dónde obtuvo una excelente crítica, y en festivales nacionales de títeres. Junto a Fernando Mejía están Ana María Cortez, Victor Galván, Marco A. Sahagún, Ramón Perea, Daniel Acosta y Matilde Acosta. Su técnica principal sigue siendo el títere de guante y algunas combinaciones con varillas. En Noviembre de 1997 organizaron su Primer Festival Nacional de títeres y fue el marco propicio para dar a conocer su revista de títeres: *Arriba las Manos* publicación trimestral.

De los Guiñoleros se han desprendido otros grupos ya que sus integrantes dando clases en otros municipio del Estado los han formado, está El Caracol Enamorado, el grupo de Derechos Humanos. Un grupo que está experimentando con una técnica diferentes es del Delta Teatro que dirige Alejandro López el como iluminador se ha interesado en el Teatro de Sombras y ha realizado dos montajes, *Taliesin el Galés* y un espectáculo basado en figuras rupestres de la zona.

Cerca está Colima dónde en los últimos años gracias a la labor que realiza Antonio Velasco en Comala poco a poco va tomando fuerza este Arte. En el año de 1994 su grupo Los Títeres de Cachiporra junto con Leticia Vallejo de Los Títeres del Sótano se lanzaron a realizar un Festival Nacional de Títeres con buenos resultados de grupos, asistencia, pero con muchos problemas como saben quienes han organizado estos eventos. Se terminó una deuda económica y otra con el compromiso de seguir realizándolo, Los títeres del Sótano no siguieron presentándose y Velasco formó nuevo grupo Los Fantoques de Comala que se presentaban en carpa, usa técnicas mixtas en sus funciones de los *Títeres de Cachiporra* dónde su personaje Don Chuy va ligando historia tras historia. En 1997 asistió al Festival de Sinaloa y viaja a la UAS a presentarse en su programa del Foro Infantil. Ha tomado talleres en Cuba y viajó a Charleville a presenciar el Festival de la Marioneta en 1997.

Siguiendo en el Noroeste, Baja California cuenta desde 1982 con un grupo de títeres, rock y teatro que empezó llamándose «Titeretes» y que actualmente tiene como nombre «Planeta Azul» sus directores son Feliz Díaz y Rosario Fernández que hablan de su historia: «Comenzamos en el verano de 1982 cuando, a partir de un curso para maestros talleristas de Casas de la Cultura que tomamos en Oaxaca por parte del INBA y la SEP sobre teatro de títeres, decidimos formar el «grupo Titeretes» con el que iniciamos montando

una fábula popular de Ucrania que se llama: «*El Becerrete Pajoso de Costado Recinoso...* Con este montaje nos dedicamos a visitar escuelas primarias y posteriormente jardines de niños en toda Ensenada... En 1987 tuvimos conocimiento del Central Cultural Tijuana y presentamos un proyecto de teatro que incluye un títere, denominado: «*El Generalito*» obra Chilena de Jorge Díaz; y fue aceptado para presentarse dentro de su Programa de Promoción Escolar... En 1996 el CECUT nos invito a realizar en Co-producción con el Maestro y Director de Teatro Luis Torner la adaptación y montaje del cuento «*Cueva Pintada*» (cuento inspirado en las pinturas rupestres de Baja California) de la artista plástica Martha Palau, el cual realizamos satisfactoriamente y presentamos durante 1997 en varias ciudades de Baja California Norte y Sur, Sonora, Sinaloa y en San Diego, California. En Julio/Agosto del mismo año fuimos invitados especiales de Festival Nacional de los Puppeters of America que se celebro en Toledo, Ohio con este montaje, que realizamos con actores con máscaras y títeres.... Por nuestra trayectoria hemos sido invitados a diferentes eventos internacionales, entre ellos: The San Diego International Children's Festival en California; Het Amsterdam Bibliotheek Festival en Holanda; El Festival de Teatre Ambulant en Barcelona, España y The Puppeteers of America National Festival en Toledo, Ohio.»

En La Paz, está Raúl Conde con Los Títeres del Desierto y Juego Mico de San José del Cabo dirigido por Tonanzín Puls.

El estado de Coahuila tiene en Saltillo a More Barret, una persona que ha luchado por dar a conocer los títeres formó junto a Alejandro Cerecero (Artista plástico) el grupo guiñol-Ajax. Con mas de diez años de experimentación con títeres en 1994 trabajaron en conjunto con Steven Swank del grupo Das Puppenspiel de Nueva York dando como resultado la obra: «*La leyenda del Popol Wuj*» usando la técnica japonesa del Bunraku y además combinándola con sombras y muñecos gigantes. En 1995 estrenan *La Zorra Ventajosa y Alevisa* con técnicas mixtas y música de rock, uno de sus últimos trabajos ha sido *El Santos contra La Tetona Mendoza* basado en las historietas de Tris y Jino. More además trabaja en Difusión Cultural del ITESM campus Saltillo.

En la ciudad de Torreón hablar de títeres es hablar del grupo El Tenderete, formado por Armando Samaniego y Pilar Cárdenas, ya que se forma en 1984 y se presenta en parques, plazas, teatros y fiestas infantiles. Su técnicas mas representativas son las marionetas, Armando es un excelente constructor y Pilar viste y decora y ambos animan los muñecos. Sus espectáculos son *Tenderifesta* con el que han estado en festivales nacionales, *Historias de globos*, *Pastorela Lagunera*, entre otros. Realizó un vídeo para Televisión

Educativa dónde con la ayuda de los títeres se enseñaba inglés. Asimismo ha colaborado con el museo de Historia de Torreón y con títeres de varias técnicas cuentan la historia de los primeros pobladores de la región. Realiza viñetas acerca del Arte de los Títeres y tiene un libro llamado *las Fábulas de Samaniego* editado por Baúl Teatro. Por razones de trabajo, él es Ingeniero y trabaja en Pemex, se han ido a radicar temporalmente a Chihuahua, Chihuahua; donde se están encargando de continuar con su trabajo de acercamiento a los títeres, música y danza.

En la región de Tamaulipas encontramos que en Nuevo Laredo en los años de 1984 estaba el grupo Osvaldo Dragún y el Puerta Abierta dirigidos por Antonio Sarabia y Elvia Mante respectivamente en algunos de sus espectáculos se mezclaban la pantomima, actuación y muñecos a cargo de Alfredo Villarreal. Otra persona que utilizaba las marionetas era Joe Juan Vargas que actualmente lo sigue haciendo para fiestas infantiles. Siguiendo por el Norte de Tamaulipas en Reynosa existe un grupo de reciente creación, se forma en 1994 por Mario Ruiz Rodríguez y Martha Valdivia y lleva el nombre de Colorín Colorado, es apoyado por la Casa de la Cultura de Reynosa A.C. y tienen sus espectáculos un personaje principal que es Miguel un niño que siempre se mete en problemas pero al final sale triunfante, utiliza teatro de guante, varillas y Actuación.

En Ciudad Victoria trabaja una temporada en 1993 el grupo Kin Akbal Teatro de Muñecos Animados formado por Sergio Medellín, Eliezer A. Marín, y Jorge Montenegro ellos desde 1986 crearon su teatro itinerante en Veracruz y viajaron por Mérida, Yucatán (90), Campeche (92) cuando se establecen en Tamaulipas, trabajan en programas de desarrollo rural y conservación formando grupos de teatro comunitarios utilizando los títeres. En 1995 presentan su espectáculo *Títereco* basado en tres cuentos indígenas y tres pantomimas de manos. Actualmente el grupo continúa en Ciudad Mante donde administran el teatro del IMSS y se presentan regularmente durante el año con su repertorio.

De Monterrey, damos un salto en la historia de 1887 hasta principios de siglo que es cuando visitaron los Rosete Aranda la ciudad, pero no es hasta 1960 cuando un titiritero proveniente de León, el señor Felipe Salazar se estableció y empezó a trabajar sus marionetas en todo espacio tomando como nombre Fely y sus Marionetas. Tuvo gran promoción el presentarse en programas de televisión, y eventos que organizaba el municipio de Monterrey. Muere en 1994 y sus hijos aun continúan el oficio principalmente en fiestas infantiles. En 1985 el ecuatoriano Leonardo Kosta imparte un taller de construcción de títeres con material de desecho. En 1984 se forma la compañía el Último Unicornio que trabaja con técnicas mixtas, dirigido por Virginia del

Río que después deja la ciudad y el grupo tiene sus altibajos, posteriormente regresa en 1994 y su hermana Marcela del Río se desprende y junto con Gerardo Garza crean primero Los Niños le Mayam y luego se llaman La Luna y el Dragón, en un principio este grupo manejaba títeres pero después y últimamente sus trabajos son montajes infantiles utilizando máscaras y actuación. En Abril de 1986 se organizó por parte de la Universidad Autónoma de N.L. un festival de Títeres dónde la mayor parte de los grupos participantes eran del D.F. pertenecientes a la Unima, es también en esos años cuándo ISSSTE-Cultura junto al Teatro de la Ciudad programan todos los fines de semana funciones de títeres, en un principio las funciones se veían solas pero al terminar esta temporada ya la gente esperaba con ansias las presentaciones, la mayoría de los grupos titiriteros de México recorrieron estos circuitos artísticos, ya que visitaban el Norte de México.

Es en 1986 cuando nace Baúl Teatro dirigido por Elvia Mante y César Tavera y toma como lema el revalorar este Arte en la Zona Norte de México, para ello crea un espacio cultural para 40 personas llamado La Sal de Baúl esto en 1987, proyecto que dura seis meses, pero continúan con clases para niños y presentando espectáculos de teatro y títeres. En 1990 recorren Europa y regresan para montar *Viajeros* un espectáculo dirigido por Jorge Vargas y en donde se aprecia lo aprendido en su viaje y las técnicas con el clown y teatro de objetos. En 1992 con la intención de seguir con un espacio se tiene La Bodega de Baúl considerado como el segundo Teatro Nacional de los títeres, ahí organiza en 1993 las Primeras Jornadas Locales de Teatro Infantil y de Títeres y las Jornadas Nacionales en 1994 como un homenaje al maestro Roberto Lago con grupos titiriteros de Torreón, Jalapa, D.F. Culiacán y Baúl Teatro como anfitrión. En 1995 el tercer festival es Internacional y vienen grupos de Argentina, Colombia, USA, Saltillo y Monterrey. Con una beca del FONCA cambian de lugar y ahora su local se llama La Casa de los Títeres Museo-Teatro, en 1994 se inaugura y en 1996 se amplía como museo teniendo en la actualidad cinco salas de exhibición con mas de 200 títeres, talleres, teatro para 60 personas, biblioteca especializada y cuarto para visitas. Ha trabajado en coordinación con las escuelas para visitas educativas donde diariamente los escolares recorren las instalaciones y ven una obra de teatro de títeres. En 1997 organiza su IV Festibaúl con carácter nacional y en marzo de 1998 el V Festibaúl Internacional con grupos de Colombia, Nicaragua, costa Rica y México llegó a mas de 15 sedes entre Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León con asistencia de 25000 personas. Baúl Teatro ha editado tres libros acerca de los títeres, *Titiritextos*, ejercicios de dramaturgia, *Fábulas de Samaniego*, viñetas de títeres con

pensamientos de este arte, y Personajes, tres obras para teatro infantil y títeres. Edita la revista trimestral *Teokikixtli* que se distribuye a nivel local, nacional y a 26 países que tienen Centros similares al suyo. Ha viajado a presentarse a festivales de Holanda, Alemania, Escocia, Francia, Cuba, El Salvador y Venezuela. Sus espectáculos son de técnicas mixtas en 1997 estrenaron *Pinocho* de Gabriel Conteras basado en Carlo Collodi con Marionetas, Teatro Negro, Manipulación a la vista, sombras y guante. En 1998 estrenar *Verde Federico*, que te quiero Lorca con poemas de este autor español, con títeres y dirigido a niños. Siguen investigando las raíces de títeres y titiriteros en el Norte y se pretende con ello lograr un Centro Regional de este Arte.

Una golondrina no hace verano, reza el dicho popular y una presentación no hace costumbre en el público. La tradición se hace con el tiempo y los títeres aún no son una tradición en el Norte de México, se está trabajando día con día para que se reconozca a los títeres como una procesión. La creación de un Museo, la organización de festivales pero sobre todo la visita diaria de escolares con constancia hará incidir en ellos una necesidad y crear una generación que en un futuro se acerquen por ellos mismos a los títeres, o los utilicen como una medida de juego y forma didáctica de esta forma llegaran a apreciarlo como Arte.

Constancia es la palabra clave, junto con el compromiso y el sacrificio de saber que aun los mismos creadores artísticos desdeñan esta actividad, la hacen menos y la usan solo a veces con fines mercantilistas. Sin saber que un titiritero es y debe ser un actor especializado y que debido que la mayoría de las veces su producto es dirigido a un ser en formación debe tener mas cuidado en su mensaje y calidad de su trabajo. Arrastramos un atavismo de siglos dónde se nos cataloga como un nivel inferior en la escala artística es compromiso nuestro demostrar que por siglos la equivocación ha permanecido sin razón de ser, nos lo agradecerán los de antaño, Lord Byron, Paul Klee, Garc Lorca, Haydn, George Sand, Luis Buñuel, Manuel de Falla, y muchos más que amamos los títeres. Sí en el Centro y sur de México es difícil esta profesión en la aridez de nuestra región somos afortunados de tener la oportunidad de arar la historia, de contarla y enseñarla, agradeciendo siempre a los abuelos olvidados que nos antecedieron. En el camino andamos....

Monterrey, México