

Fotografía de Jesús M. Atienza

El Titiritero, el Doble y la Sombra

Toni Rumbau presenta una conferencia-espectáculo en la que invita a los espectadores a sumergirse en algunos de los misterios más recónditos de esta práctica milenaria de los títeres. Para ello, el titiritero conferenciante recurre a la clásica técnica del títere de guante, bien conocida por el autor, que lo ha practicado en buena parte de sus espectáculos. Por otra parte, las sombras, este procedimiento que permite doblar en negativo la realidad mediante la luz y una misteriosa reducción a las dos dimensiones, es el otro lenguaje empleado por el autor para adentrarse en las zonas más profundas del mito titiritero.

La propuesta juega con los registros típicos del teatro de títeres: el humor y la poesía escénica basada en la síntesis, la ironía y las paradojas de asombrosas y contradictorias dualidades.

Una conferencia-espectáculo que quiere ser conocimiento, juego y rito de transformación hacia la libertad profunda, humilde y libertaria del títere tradicional.

Más de 45 años de profesión condensados en una conferencia-espectáculo donde se destilan algunos de los arcanos del oficio titiritero.

Después de unos años de dedicación exclusiva a la escritura y a la investigación sobre el mundo del teatro de títeres, visual y de objetos a través de la triple revista digital Putxinelli, Titeresante y Puppetring, Toni Rumbau vuelve a los escenarios, no para actuar, pero sí para explicar qué es eso del teatro de títeres.

Los títeres como dobles del titiritero, capaces de desafiar la lógica del servilismo teatral y de rebelarse contra la represión de sus congénitas y primordiales pulsiones libertarias.

Créditos:

- Autor y conferenciante: Toni Rumbau
- Intérpretes titiriteros y sombras: Toni Rumbau y Eudald Ferré
- Dirección: Eudald Ferré
- Construcción de los títeres: Mariona Masgrau (títeres), Nartxi Askargorta (máscara doble), Martí Doy (títere doble)
- Vestuario títeres: Paulette San Martín
- Escenografía: José Menchero
- Música: Octavi Rumbau
- Dibujos y siluetas sombras: Clementina Kura Kura
- Iluminación: José Menchero, Silvia Kuchinow
- Fundamento dramático: Luca Valentino
- Fotografía del cartel: Jesús M. Atienza
- Producción: Sara Serrano, Thot Arts, If Barcelona
- Residencia de creación: Can Estruch
- Coproducción de Festival IF Barcelona, TOPIC de Tolosa, Taller de José Menchero, Thot Arts
- Subvencionado por la Generalitat de Catalunya, Departamento de Cultura

Fotografía de Iñigo Royo

Citas de prensa:

“... Rumbau riza el rizo con su obra *El Titiritero, el Doble y la Sombra*, al despacharse con una auto-observación que atraviesa esos espejos que, según constatada opinión del propio autor, son los títeres. Y lo hace para contarnos, ‘desde su otro lado’, qué son y qué representan estos seres que necesitan hilos, guantes y varillas para moverse.

En efecto: si abriéramos la cabeza de Toni, veríamos que está llena de dobles y de espejos que le permiten ponerse en la piel de sus criaturas y ver a través de sus ojos al mismo titiritero que les ha tocado en suerte, con todos sus defectos, miserias y humanas debilidades, para ver si le dan un empujoncito y lo redimen de su baja rendición escénica. Asimismo, al ponerse en el pellejo de los títeres, nos muestra la historia secreta de estos, a través de una génesis sólo conocida por ellos mismos, es decir, su historia secreta, en la que aparecen como seres primigenios creadores de mundos, culturas y civilizaciones.

¿Qué somos entonces los humanos? Meros esclavos de estos seres primordiales que nacieron libres y creadores, y que fueron condenados por los dioses arcaicos a vivir sometidos, atados a sus hilos, guantes y varillas. Eso es lo que desvela Rumbau al cruzar el espejo de los títeres e inmiscuirse en sus intimidades más secretas.

...

Creo que Rumbau, con su conferencia-espectáculo, ha urdido dos cosas: de entrada, una arquitectura escénica compuesta de cuatro o cinco movimientos que sirven al autor para colocar los antes mencionados espejos oblicuos. Ellos nos dan las imágenes indispensables para vislumbrar un complejo universo hecho de dualidades, de reflejos paradójicos y de mundos que se cruzan y se superponen. Por otro lado, estos cinco movimientos se nos van desvelando como la secuencia de un ritual de transformación que contiene incluso la clásica marmita de los cuentos alquímicos. De ella surge y resurge el títere como símbolo de regeneración interior y, a través de su grito libertario, de energía creadora”.

‘Los espejos de Toni Rumbau’, de Conrado Domínguez (Titeresante, noviembre 2022)

“...El espectáculo comienza así:

“A pesar de mi larga experiencia en este asunto de los títeres, teniendo en cuenta que fue en 1976 cuando fundamos la compañía La Fanfarra, Mariona Masgrau, Eugenio Navarro y yo mismo, debo aclarar que últimamente me he apartado un poco por no decir bastante de la práctica titiritera y me he dedicado más a escribir sobre títeres y a hablar sobre otros espectáculos. Quizá por eso ahora he tenido ganas de volver a los escenarios, no para actuar, ya que yo me considero una persona retirada, sino por explicar a través de esta conferencia qué significa esto de dedicarse al teatro de títeres”.

.....

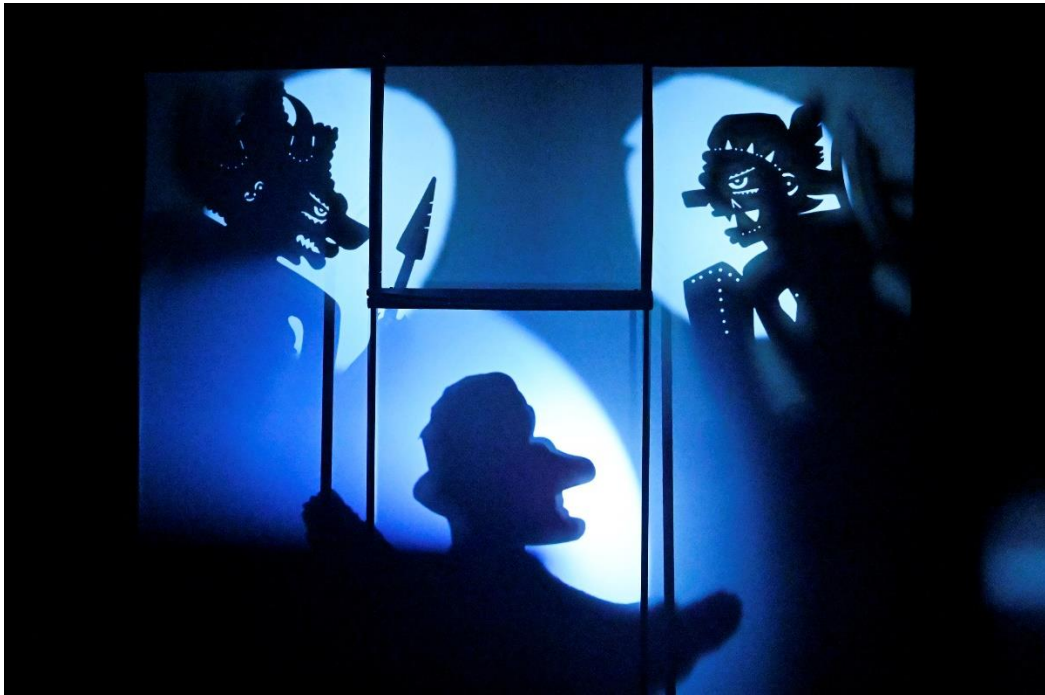
Pero no hay tiempo para pensar, sólo para escuchar este espectáculo. Toni se auto percibe como retirado, pero está más presente que muchos de nosotros, por su gran labor divulgadora. Y eso se ve en escena. Pareciera que ha condensado en un espectáculo de una hora, aquellos conceptos importantes que muchos sentimos pero no somos capaces de ponerles palabras. He aquí una gran virtud que me fue acercando cada vez más a esta interesantísima propuesta.

Acompañando los textos podíamos ver a la derecha de Dios padre, la manipulación de Eudald Ferre, quien daba vida y movimiento a los textos que Toni nos iba entregando. Este punto fue interesante, y también una manera de concretar de forma plástica, la visión que tiene el autor sobre la propia historia que narra. Las imágenes sugerentes y no tan literales funcionaban perfectamente como un respiro, cuál botella de agua en medio de la maratón, y nos preparaban para los siguientes kilómetros.

...

Preciso y distante. Aunque real y cercano. Como sugerí anteriormente creo que lo mejor sería publicar este texto completo, ya que no tiene desperdicio. Podemos encontrar conceptos como el primer títere, la máscara, la dualidad, la autonomía, la psicología, el imaginario, la bipolaridad..., una delicia para los amantes de la profesión, y para los no tanto.”

El Titiritero, el Doble y la Sombra, de Toni Rumbau. Por David Zuazola. (Titeresante, diciembre de 2022)

Fotografías de Iñigo Royo

Toni Rumbau

Licenciado en Filología por la Universidad de Barcelona, Toni Rumbau tiene una larga experiencia en el mundo del teatro de títeres, sombras, objetos y también de la ópera.

Es el autor de los guiones de la compañía durante su primera etapa hasta 1992, además de actuar en los espectáculos en calidad de narrador y músico. Son obras de esta época: *Las Aventuras de Malic*, *La Historia del Rey Triste*, *Aquiles y la Tortuga*, *La Leyenda de San Jorge*, *Los Pastorcillos*, *La Historia de Li o Malic en China*, *Malic en Nueva York*, *Malic y la Fuente de la Eterna Juventud*, *Faustí*, *Caleidoscopia* (escrita en colaboración con Rafael Sender), *La Reina Blanca*, *Carmen* (escrita en colaboración con Joan Casas), *Europa* (escrita en colaboración con Miguel Vigo) y *Malic Enamorado*. Escribe las obras de teatro infantil *Perot lo Lladre* y *Perot en Tarraco* para la compañía Maremàgnum de Barcelona.

Es el autor de dos libretos de ópera escritos para el músico Joan Albert Amargós, 'Euridice y los Títeres de Caronte' y 'Saló d'Anubis', con quien también ha escrito el texto de la cantata 'L'Assemblea dels Infants' (Cantania-Auditorio). Con sus espectáculos ha viajado por medio mundo, habiendo actuado por toda Europa, Escandinavia, Marruecos, Egipto, Líbano, Turquía, Pakistán, India, China, Rusia, Brasil y Argentina, entre otros países.

Ha sido fundador de la histórica compañía La Fanfarra creada en 1976, director del Teatro Malic (1984-2002), del Festival de Ópera de Bolsillo (nacido en 1993), de la triple revista digital Putxinel·li - Titeresante - Puppetring.

Es el autor de varias novelas, y de los libros 'Malic, La Aventura de los Títeres' y 'Rutas de Putxinel·li. Títeres y Ciudades de Europa', ambos publicados en catalán y castellano (Ed. Arola) y portugués (editados por el Museo da Marioneta de Lisboa).

Es fundador de la Red Sombras et Marionnettes de la Méditerranée, que enlaza entidades de Lyon, Estambul, Beirut, Túnez y Barcelona. Ha impartido cursos en México, Cuba, Líbano y Cataluña.

Ha sido el comisario de la gran exposición Figuras del Desdoblamiento en 2015 en el centro Arts Santa Mònica, y fundador del Festival IF Barcelona, convertido ahora en una bienal con una dirección artística propia.

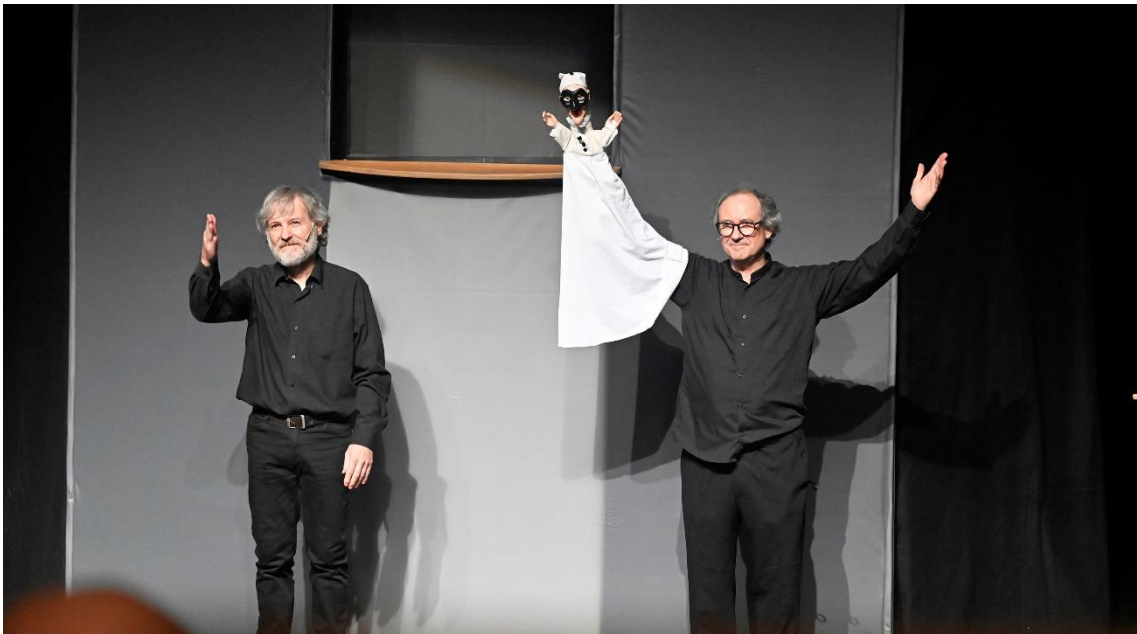
En 2017 realiza con UNIMA Catalunya un Estudio del Sector de los Títeres en Cataluña, encargo de la Generalitat. En 2019, realiza conjuntamente con José Luís Melendo y por encargo de Unima Federación España más 42 entidades relacionadas con el mundo de los Títeres, un Estudio sobre el Sector del Teatro de Títeres, Visual y de Objetos en España. Realiza las 26 entrevistas en profundidad del Estudio a los principales maestros titiriteros de todo el país (ver Titeredata.eu).

Eudald Ferré

Título de Arte Dramático en la Escuela Municipal de Arte Dramático Josep Ixart de Tarragona. Licenciatura de Arte Dramático. Especialidad Títeres y Objetos. Instituto del Teatro de Barcelona. Dirección: Josep M. Carbonell, Alfred Casas y Joan Baixas.

De 1986 a 2014 fue fundador y miembro de la Compañía de Espectáculos Pa Sucat. Es director artístico del GUANT, Festival Internacional de Teatro de Títeres de Valls. Director juntamente con Luca Ronga del proyecto Atelier della Luna, Cursos internacionales de teatro. En 2014 crea su propia compañía, Eudald Ferré-Teatre de títeres y máscaras.

Profesor de títeres en el Institut del Teatre de Barcelona. Presidente UNIMA Cataluña

Eudald Ferré i Toni Rumbau

José Menchero

José Menchero, responsable de la escenografía de la propuesta, es un experimentado escenógrafo que ha trabajado con compañías de danza como Danat Dansa o L'Anònima Imperial, y en muchos otros montajes teatrales o poéticos, como los realizados con Albert Mestres. Es el autor de muchas de las carrozas de la Cabalgata de Reyes de Barcelona y participa en los principales montajes municipales como el Món Llibre o las Fiestas de la Mercè. Conoce muy bien el mundo de los títeres al haber sido escenógrafo de La Fanfarra, del Teatro Malic y muy especialmente de Mariona Masgrau en todos sus últimos montajes.

Clementina Kura Kura

Titiritera y artista visual originaria de Barcelona, pero gran apasionada por conocer mundo. Su trayectoria profesional ha girado en torno al mundo de la educación, pero siempre en paralelo a proyectos artísticos varios. Desde 2013, apuesta plenamente por los títeres, y en concreto por el teatro de sombras. Ha desarrollado la mayor parte de su obra y formación en el sudeste asiático, concretamente en Indonesia.

A finales de 2016, cocrea el grupo de teatro infantil "El gecko con botas", ubicado en Barcelona, y con el que actualmente trabaja. "Cuentos que las sombras cuentan" y "¡A pescar!" son los dos primeros espectáculos del grupo, donde los títeres de sombra son sus protagonistas. Actualmente es miembro de la Junta de Unima Catalunya.

Fotografía de Iñigo Royo

Octavi Rumbau

Octavi Rumbau Masgrau, autor de la música de la propuesta, es un compositor formado en Barcelona y en París, primero en la École Normale y después en el Conservatorio Superior de París y en el Ircam. Autor de numerosas piezas musicales para electrónica, instrumentos solistas, grupos de cámara y orquesta, ha recibido numerosos premios, entre ellos el XXXVIII Premio de Composición Reina Sofía de 2021.

Martí Doy

Martí Doy, autor de uno de los títeres de la propuesta, es uno de los constructores de títeres más reputados de Catalunya y de todo el país. Ha trabajado con las más importantes compañías locales y él mismo ejerce de titiritero con sus propios espectáculos.

Mariona Masgrau

Mariona Masgrau (1949-2007), autora de la mayor parte de los títeres utilizados en la conferencia-espectáculo, fue una importante titiritera catalana fundadora de La Fanfarra y del Teatro Malic, constructora de todos los títeres de la compañía así como de la marioneta del personaje Malic, que dio nombre al Teatro Malic. Los espectáculos de sus últimos años de vida, realizados como solista y sobre temas de afirmación de la mujer, fueron muy valorados en su momento. En su honor existe el Premio Mariona Masgrau, creado por el Festival Internacional de Títeres de Bilbao, que se da a titiriteros mujeres relevantes de todo el mundo.

Paulette San Martín

Paulette San Martín, sastre chilena de quinta generación, se ha especializado en crear vestuario para teatro, circo y títeres. Ha formado parte de las compañías de Jordi Bertran, Marionetarium Herta Frankel, Cesc Gelabert, entre otras muchas, y es miembro activa y fundadora de Zipit Company. Está considerada como una de las figurinistas más creativas de Cataluña.

THOT ARTS

Thot Arts es una asociación cultural sin ánimo de lucro que se constituyó en 2018 para llevar a cabo actividades y proyectos relacionados con el mundo de las intersecciones de los lenguajes artísticos, y muy especialmente en el campo del teatro visual, de objetos y de títeres, así como de la música, la ópera y la escritura compositiva relacionada con esta hibridación de los lenguajes. Una de sus tareas es gestionar las tres revistas de la plataforma digital Putxinel·li (en catalán) - Titeresante (en castellano) - Puppetring (en inglés). La otra es producir productos relacionados con el mundo del Teatro de Títeres, Visual y de Objetos, como espectáculos o publicaciones destinadas a su estudio y divulgación.

Ficha técnica

- Espectáculo dirigido a público adulto
- Sala completamente oscura
- Escenario mínimo de 6m ancho por 5m de fondo y entre 3m y 4m de altura
- número de público: entre 250-300 espectadores máximo
- la compañía viaja con dos titiriteros y un técnico
- Focos: ver plano de luces
- Necesario equipo de sonido. La compañía lleva los micrófonos