

Feria de marionetas y formas animadas en la Raya de Portugal

Reportaje de **Fernando Bellón**

Una feria de teatro en la Raya de Portugal no es cosa común. Ha tenido lugar los días 2, 3 y 4 de septiembre en la ciudad de [Freixo de Espada à Cinta](#), a siete kilómetros de la frontera del río Duero, a la altura de Salamanca, más o menos. Esto es un reportaje sobre los dos primeros días en los que estuvimos como invitados del dramaturgo y movilizador de actividades culturales hispano-portugués-brasileño Moncho Rodríguez.

Moncho Rodríguez es el alma y la espina dorsal de esta Feria y de otras que han tenido lugar en otros distritos de la región norte portuguesa, que linda con Galicia por el norte, y con Zamora y Salamanca por el este. En esta revista hemos dado cuenta de algunas de las actividades organizadas en años anteriores por Moncho Rodríguez y sus equipos de colaboradores. En la ciudad de Fafe realizó el [II Encontro de Palhasos do Mundo](#), en 2014. En Fafe estableció una [Cidade das Artes](#). En otro municipio, Póvoa de Lanhoso también gestionó actividades culturales, [de las que dimos cuenta en 2011](#). Y su trayectoria profesional pasa por Oporto, Lisboa, Guimarães y el Nordeste brasileño.

Ha sido esta de Freixo la primera *Feira de Teatro de Bonecos, Marionetas e Formas Animadas* (Feria de Teatro de Muñecos, Marionetas y Formas animadas). Y a juzgar por la

repercusión que ha tenido en el distrito, no será la última.

Moncho Rodríguez es un creador y organizador centrado en la cultura popular arraigada en los pueblos y ciudades portuguesas, y en la que se ha venido gestando en el tiempo en que Portugal salió de la dictadura salazarista a la democracia presente. En la entrevista publicada en [Agroicultura-Perinquiets en marzo de 2014](#), Moncho Rodríguez confesaba: *Me interesa un teatro que hable de la poética del hombre ante la vida, la poética del hombre que cambia la vida, la poética del hombre que sueña la vida. Y también: Necesito volver a mi lado invisible. Y mi lado invisible está en mi tradición, en la forma de ser de mi pueblo, de cómo mi pueblo se relaciona con su dios, con sus dioses, con su lado místico que le permite creer que vale la pena seguir viviendo.*

Acumula Moncho tres tradiciones de fabulosa riqueza, la gallega, la portuguesa y la brasileña. Evidentemente en la primera y la segunda se inscribe una sólida tradición hispánica que se retrotrae a una península Ibérica medieval.

En la página de [Facebook Rodríguez Teatro](#) hay una variada información, sobre todo gráfica, de las actividades.

La feria ofrecía a los habitantes de Freixo “entrada gratuita” a todos los espectáculos. Se desarrollaban en espacios abiertos, jardines, calles y los laterales de la *Igreja Matriz* (Iglesia principal). Un grupo de niños y jóvenes de la localidad participaron como ayudantes y animadores a lo largo de los tres días de la Feria, y estaban presentes en todos los espectáculos. Imagínese la huella que este “trabajo” habrá dejado en los niños de Freixo. Los escenarios o *palcos* habían sido montados al efecto con eficaz tecnología de luz y sonido, y cada compañía aportaba la escenografía necesaria, con frecuencia bastante compleja, porque este tipo de teatro busca el impacto poético, y la poesía es un concepto lleno de sutilezas: colores, músicas, coreografía y textos en los que se aluden mediante alegorías, impresiones, sensaciones e historias que quedan incompletas. Esto último las hace más embriagadoras, frente a otro tipo de narraciones más convencionales, que también las ha habido.

Moncho Rodríguez nos hace este resumen, que al final de este texto se encuentra completo.

«Podemos decir que en un pueblo de 1.500 habitantes conseguimos realizar en tres días cerca de 30 representaciones teatrales, utilizando 6 escenarios al aire libre, dos talleres (máscaras de cartón y sombras) encuentro con programadores, presentación de libros relacionados con las artes escénicas. Seleccionamos 25 compañías, aunque 6 compañías de Brasil no pudieron viajar debido a la pandemia y a problemas con la entrada en Europa. A pesar de todo fueron 19 compañías las que se presentaron, reuniendo un número de cerca de 100 profesionales. El mayor objetivo de la *Feira* es dar continuidad a una estrategia de *formación de nuevos públicos* en una región que corre el riesgo de desertización. Por esa razón el proyecto se dedica a la formación de niños y jóvenes,

ofreciéndoles la oportunidad de contactar con el arte y la cultura. Un proyecto utópico que ha tenido resultados en su primera edición.»

Como referirnos a todos los espectáculos además de tedioso es imposible, porque nos perdimos los de la última jornada, me quedaré con cuatro.

Ascende a noite, de Quinta Parede

El primero, paradójicamente, no llegamos a verlo, porque se representó en nuestra ausencia, cuando volvíamos a casa. Pero no nos ha costado trabajo imaginarlo, porque nos dio tiempo a conocer a su autor. Se trata del veterano dramaturgo y actor brasileño José Caldas, y su *Acence a noite* o Enciende la Noche, inspirado en un cuento de Ray Bradbury. La compañía de Caldas se llama [Quinta Parede](#), y tiene su sede en Matosinhos, Portugal. José Caldas nos regaló la *Sebenta de criação* o apuntes del director. Consta de notas que explican el trabajo (“Una historia para hacernos reflexionar sobre nuestro miedo a la sombra, de nuestro lado más escondido e inquietante, pero lleno de maravillas insospechadas”), la razón de la puesta en escena (el afecto del autor niño por las muñecas, algo prohibido), y el significado del fondo dramático, la noche (“que simboliza el tiempo de las gestaciones, de las germinaciones, de las conspiraciones que desembocarán en pleno día como manifestación de vida”), y la luz (dualidad junto con la noche, del espíritu y el cuerpo, de lo luminoso y lo oscuro, coexistentes en el mismo ser)

También contiene la *Sebenta de criação* una traducción al portugués de la narración de Ray Bradbury, con multitud de notas a mano, que sirvieron para construir la dramaturgia. La interpretación corrió a cargo del propio José Caldas, manipulando muñecos, con escenografía de José António Cardoso. Al texto se suman poesías de Jorge Sousa Braga.

José Caldas es también autor de 50 anos de teatro com os grupos independentes portugueses, un libro ilustrado con fotografías y recortes de periódico, que es una joya para los historiadores del teatro.

Lambe Lambe

Otra estupenda novedad (para mí al menos) fue el teatro [Lambe Lambe](#), en realidad un juguete teatral bien antiguo, como el que regaló su abuela materna a Goethe, y en el que se representa para uno o dos espectadores, que observan la historia que se desarrolla en la caja por un agujerito. En las fotografías adjuntas puede verse el aspecto de varias de las propuestas que se presentaron en la *Feira* de Freixo. Si no llevo mal la cuenta fueron al menos cinco, de España, Portugal y Brasil, el país donde se inició este modelo, inspirado en los antiguos fotógrafos callejeros de parques y jardines que hacían retratos al paseante con sus cámaras gigantescas, llamadas *Lambe*.

También se le conoce por *Teatro de Caixa* o de Caja. En Freixo ofrecieron sus miniaturas poéticas a los vecinos y curiosos, debidamente enmascarados y prevenidos con gel hidroalcohólico,

lo siguientes grupos: Trupe Fandanga, Morsa Polar, Realejo Artes, Telba Carantoña y Entre Linhas.

Tras una minuciosa preparación de la caja y su escenografía fantástica, relataban una corta historia de naturaleza lírica más que épica a los espectadores, uno a uno. La paciencia de unos y de otros mereció la pena, porque antes tus ojos clavados en un agujero se desarrollaba el equivalente a un soneto ilustrado con música a través de unos cascos proporcionados a cada espectador.

Hice a varios de sus manipuladores una pregunta indiscreta, si vivían de ese arte. Me contestaron que sí, pero no, o que no, pero sí. La explicación es que a veces se colocan en una calle transitada y ofrecen cinco minutos de poesía al transeúnte. Algunos se paran, miran y dejan un óbolo. Y los artistas completan sus ingresos con talleres municipales, o escuelas de teatro. Son juglares y goliardos de la posmodernidad.

Anel das Fábulas, de Pedro Giestas

[Pedro Giestas](#) es un profesional de las artes escénicas y la televisión cuyo amor propio está más que satisfecho con su trabajo. De modo que si dedica energía y creatividad al teatro de muñecos no es por adquirir más fama, sino por satisfacer la necesidad de hacer más lo que le pide el alma que lo que le pide el cuerpo.

Anel das Fábulas es un espectáculo para minorías. Lo representa Giestas en el interior de una tienda redonda hecha de retales, donde no caben más de diez personas. Los muñecos son origamis, la palabra japonesa para designar los animales, humanos y plantas realizadas con papel plegado. El escenario tendrá unos tres metros de anchura, y la escenografía son figuritas de papel colgadas que representan la fauna y la flora del mar océano. Manipulando con sus manos, el cuerpo bien a la vista y a muy poca distancia del público, Pedro Giestas, va enlazando historias con elegancia y poesía. Es muy curioso la introducción de la poesía en este teatro de marionetas y muñecos, que por tradición se ha reservado a acciones o heroicas y bufas. La sensibilidad bien urdida da lugar a pequeñas maravillas. Esta de *Anel das Fabulas* no llega a la hora de duración.

Una de las ventajas de esta modalidad íntima del teatro es que al terminar la función el público, además de aplaudir conversa con el artista: le felicita, le hace preguntas y obtiene respuestas que le enriquecen.

La compañía de Pedro Giestas se llama [Teatro Invisível](#). Este nombre corresponde a una modalidad teatral. El dramaturgo brasileño Pedro Bennaton lo ha estudiado, y lo resume así: *El Teatro Invisible, desarrollado por Boal en los años 70, es uno de los elementos más importantes del Teatro del Oprimido. Este artículo explica como ciertos aspectos clave del Teatro Invisible fueron empleados por el grupo de teatro brasileño ERRO, en una obra titulada Enfim um Líder, teatro de intervención urbana que sigue siendo realizada en el centro de Florianópolis, y otras ciudades brasileñas. El objetivo de la obra es reunir actores y público en una exploración crítica*

del liderazgo político o mesiánico, el ejercicio del poder y las formas de control que operan en los espacios públicos de la ciudad.

Trupe Fandanga, *Qubim*

A la *Trupe Fandanga* le hemos mencionado en el párrafo dedicado a *Lambe Lambe*. Era uno de los grupos que intervenían en ese delicioso juego teatral. [Qubim](#) es un espectáculo de mayor envergadura y duración. Según las autoras, *Qubim* se refiere a una pequeña alcoba disimulada en la pared. En este caso la alcoba es una furgoneta llena de cajas en cuidadoso desorden. De ellas surgen seres animados por las manos de Sandra Neves y Catarina Falcão, de Oporto.

Trupe Fandanga es una compañía asociada a [Circolando, CRL-Central Elétrica](#). Esto explican en su página web: «Instalada en la antigua central termoeléctrica de Freixo [no el Freixo de la *Feira*], la CRL-Central Elétrica es un centro de residencias y creación artística que busca dar nuevo significado a una parte de este polo industrial desactivado, pulsando y generando otras formas de energía.» Este tipo de exitosas iniciativas, que también se producen en España y otros países europeos, es una de las referencias optimistas de la adaptación de los creadores teatrales, que trabajan para un público, no para cultivar matorrales en su ombligo. La compañía *Quinta Parede*, mencionada antes, forma parte de este conglomerado cultural.

Qubim cuenta historias mediante la acción de las manipuladoras, y una voz de soprano formidable (Paulo Calatré) que narra la visión interior del supuesto *deus ex máquina* del espectáculo. El autor del texto es Ricardo Alves; tiene ecos dadaístas, surrealistas y posmodernos. La fantasía sobrevuela sobre el público cautivado por los secretos que se desvelan en las cajas, y se posa en ellas.

Valga un ejemplo sin traducir, para conservar su resonancia poética: *As coisas são o que são até deixarem de o ser. Uma carrinha vazia é na mesma uma carrinha se está cheia de caixas. Uma caixa é uma coisa curiosa, não existe sozinha. Uma carrinha vazia só tem graça enquanto possibilidade de se poder encher... até ao topo.*

Neamera *Glorious Visions*

[La compañía Neamera](#) está compuesta por un hombre y una mujer que lo hacen todo, desde las máscaras, hasta la dramaturgia, la interpretación y talleres para interesados en este arte maravilloso. Se trata de Pablo Durán, sevillano, y Diana Costa, italiana de Salento, en el tacón la bota, área de la antigua Magna Grecia, que conserva una lengua derivada del griego clásico. Estas procedencias tienen mucho que ver con el trabajo que realizan Pablo y Diana, que vimos en Freixo con el título de *Glorious Visions*. Ambos creadores cuentan con un currículum impresionante de estudios y realizaciones, y son evidentes herederos de unas tradiciones fortísimas, arraigadas en culturas de inmensa proyección en el mundo presente, la hispano musulmana y la grecolatina.

Glorious Visions es un ambicioso espectáculo porque cuenta una historia compleja sin palabras, los gestos y las máscaras son la clave, y sin apoyo musical. Durante media hora se desarrollan ante el espectador una serie de peripecias bastante bien montadas, con algún fondo sonoro muy breve, que viene a ser como el tránsito de una historia a otra.

Dicen los autores «En el teatro de máscaras en ocasiones vemos un abuso de la palabra, la música, etc. Por ello hemos querido contar esta historia con el silencio, las máscaras y ocho personajes anónimos». Y también: «Las máscaras completas o silenciosas necesitan del movimiento para existir y estar vivas en la escena. Nos gusta llamarlas máscaras silenciosas, como hiciera Jacques Lecoq, para hacer notar que estas máscaras no huyen o quieren excluir la palabra. Éstas deben encontrar áreas donde las palabras ya no son necesarias o aún no son necesarias.»

[En su página web](#) explican el contenido de la historia silenciosa, complejo y ambicioso. Pero su realización es un riesgo si no se hace en un lugar aislado, donde el público pueda concentrarse en esa sucesión de acciones mudas. No obstante, la fuerza y calidad de las máscaras diseñadas por Pablo y Diana compensan los problemas de la representación.

Finalizo con una reflexión. Una de las mayores posibilidades artísticas del teatro de muñecos, títeres, sombras, etc. es el inmenso campo que tiene la alegoría y la metáfora en él. Los muñecos no son actores humanos, y pueden convertirse en símbolos maravillosos si se saben construir bien. De esta forma el melodramatismo y lo espantoso de determinadas circunstancias vitales se elude, los títeres se convierten en estereotipos, y el dolor o lo brutal se manifiestan como sugerencias poéticas. Es un logro que la poesía épica griega consiguió con éxito: las batallas sangrientas ante las murallas de Troya aparecen como episodios gloriosos, y sus guerreros bestiales como héroes, muñecos manipulados por la mano del Destino.

REPORTE FINAL

Moncho Rodríguez

Los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2021 se realizó en el pueblo de Freixo de Espada à Cinta la Feria de Teatro de Muñecos, Marionetas y Formas Animadas, organizada por la Asociación Artística y Cultural Malazartes, con el apoyo del Ayuntamiento, Acción Cultural Española (AC/E) y teniendo como participación institucional al Ministerio de Cultura de la República Portuguesa.

Una Feria de Teatro con características únicas, localizada en el interior de Tras Os Montes, una zona carente de programaciones culturales, un territorio con riesgo de desertificación, donde la mayoría de los habitantes, por primera vez pudieron ver teatro.

Se realizaron más de 30 representaciones en tres días, distribuidas en 6 escenarios al aire libre y en espacios alternativos para los espectáculos de “Teatro de Miniatura el Cajas de Lambe-Lambe”,

Una muestra con libros de literatura teatral y una exposición de autómatas, 3 exposiciones de arte de calle con muñecos gigantes, y una muestra de los “Monicreque de Kukas”.

Participaron 10 compañías españolas, 2 italianas, 1 venezolana y 6 portuguesas. Estuvieron presentes 15 programadores nacionales e internacionales que promovieron encuentros de negocios con todas las compañías. Estos “encuentros de negocios” obtuvieron excelentes resultados para ambas partes.

Cerca de 100 profesionales de las artes escénicas participaron en este evento.

La Feria consiguió una asistencia de aproximadamente 1.000 espectadores en los tres días.

El período de ejecución, preparación y producción de la Feria transcurrió con los impedimentos, restricciones y todas las dificultades impuestas por las restricciones del COVID 19, lo que obligó a constantes ajustes de calendarios y acciones. Incluso así, se consiguió cumplir todo el programa propuesto y el resultado se comprueba por el éxito de la Feria por parte de todos los participantes y el público.

(Dejaron de participar 5 compañías brasileñas, inscritas y seleccionadas y 3 programadores de festivales por motivos de restricciones impuestas por la DGS en relación con la circulación y entradas de brasileños en Portugal)

Realizada con la participación directa de niños y jóvenes locales, de Freixo, involucrados en la organización del evento como responsables en diferentes áreas de la producción, recepción, técnica, guías acompañantes de compañías y otras funciones administrativas, lo que indicó nuevos rumbos para la implicación del público en las acciones culturales.

Durante 6 meses, técnicos y creadores desarrollaron acciones de sensibilización, formación y preparación de niños, jóvenes y otros habitantes e Freixo interesados en los procesos de preparación de la Feria de Teatro. Se les transmitieron conocimientos prácticos del universo de las marionetas y muñecos, en la fase de pre-producción y organización del evento.

El proceso de capacitación y formación de los colaboradores fue acompañado por cerca de 50 participantes en los diferentes núcleos de talleres, siendo su mayoría niños y niñas de 10 a 15 años, y jóvenes de 16 y 17 años. (Debemos resaltar que el pueblo tiene aproximadamente un total de 250 niños y jóvenes.)

Los talleres, encuentros y seminarios de formación tuvieron como objetivo sensibilizar a los jóvenes

para desarrollar programas artísticos y culturales en la región. Preparamos en un pueblo del interior, un nuevo espacio de acogida para el mercado de las formas animadas en Portugal, abierto al intercambio internacional.

La Feria promovió la economía local. Fueron ocupados los tres lugares de Hospedaje del centro del pueblo (Casa del Pepino, Residencial Fatibel y Cinta Douro), más 6 casas de Turismo de habitación, y parte de los hoteles (Moradias Douro Internacional y Freixo Douro Superior). Se movilizó la restauración y el pequeño comercio local.

La divulgación y comunicación abarcó redes sociales (compartidas con Brasil, Portugal, España, Italia y países sudamericanos.) Se crearon carteles en la web para cada compañía, carteles físicos, 4 pancartas, programas con la programación (físicos), bolsas, camisetas, decoración local de plazas y calles, comunicados y anuncios en la Feria de Castilla y León, notas de prensa, reportajes televisivos con la SIC y la RTP1, periódicos, revistas y radios de la región.

METODOLOGIA

Uno de los principales objetivos de la Feria de Teatro de Muñecos, Marionetas y Formas Animadas era involucrar a la comunidad, principalmente niños y jóvenes, en los procesos de producción, organización, recepción y acogida, que la Feria tuviese para cada participante un significado especial y que pudiese contribuir a desarrollar el gusto por el arte y la cultura en los más jóvenes.

Se ha tratado de una apuesta en la formación de un nuevo público a través del ejercicio práctico del hacer, participar, organizar... En fin, una implicación del espectador como si él fuese, y aquí lo es, el agente promotor.

Desarrollamos un plan de talleres permanentes con diferentes monitores: Catarina Rapazinho, João Guisande, Elsa Piño, Nina Morena, Andreyra Silva, coordinados por el director escénico Moncho Rodríguez. En esos talleres, los niños, jóvenes y otros interesados tuvieron contacto directo con los principios de la creación de muñecos, marionetas y formas animadas, con diferentes formas de teatro y animación, producción y organización de la feria, y las relaciones con los espectadores.

El resultado pudo comprobarse cuando todos los visitantes y participantes de la Feria de Freixo fueron acogidos por equipos de niños y jóvenes que estaban envueltos en todas las tareas de la producción y, al mismo tiempo, eran espectadores privilegiados de todos los espectáculos.

Hoy podemos afirmar que en Freixo de Espada à Cinta se ensayó un nuevo proyecto de formación de públicos con resultados visibles y que, si hay continuidad, muchas cosas podrán transformarse en las personas y en el pueblo.

LA PRODUCCIÓN TÉCNICA

A Feria nació de una convocatoria abierta por Malazartes, invitando a grupos y compañías de Teatro de Muñecos, Marionetas y Formas Animadas de todo el mundo, para que viniesen a Freixo a mostrar sus nuevas producciones, ante un público, que por primera vez asistiría al teatro de muñecos, y al mismo tiempo tendrían la oportunidad de abrir un mercado de negocio en encuentros con programadores, directores de festivales y otros compradores.

Más de 300 compañías de varios países respondieron a esa convocatoria.

Fueron seleccionadas 24 compañías: de Portugal, España, Italia, Venezuela y Brasil.

(Este número fue reducido a 19 debido a la imposibilidad de los brasileños para poder entrar en Portugal por restricciones de la Covid 19.)

Seleccionadas:

Neamera – Monicreques de Kukas – Teatro Invisível – Clicolé – Kopinxas – Baychimo – Trupe Fandanga – Morsa Polar – Realejo – Telba – Tanxarina – Titeres de Cacaramusa – Periferia Teatro – La Sonrisa del Lagarto – Trécola Productions – Antonella D’Ascenzi – Quinta Parede – Valdevinos – Qubim.

De los programadores y otros profesionales fueron 18 los que respondieron a la invitación. (Portugal, España y Brasil. Desgraciadamente, por restricciones de las normas de circulación, tres programadores brasileños estuvieron impedidos para viajar.)

Se crearon estructuras de escenarios alternativos en 6 puntos diferentes dentro del pueblo:

Dos en el centro histórico, al lado de la Iglesia Matriz.

Dos en la plaza del Castañeiro, junto la escuela Primaria

Dos en la zona de los jardines.

Se adaptó el espacio del Jardín del Museo de la Seda para la apertura, conferencias, exposición y feria de libros de teatro.

El Salón Noble del Ayuntamiento fue utilizado para reuniones de negocios de los programadores.

Dos Salas en la Escuela de Música y la Escuela Primaria acogieron talleres de Creación de Sombras y Máscaras de cartón.

Tres salas del Auditorio Municipal fueron transformadas en espacios de acogida.

Dos salas de la Biblioteca Municipal fueron utilizadas para Recepción de la Feria y producción.

Todos los espectáculos realizaron dos funciones, permitiendo que un mayor número de personas pudiesen disfrutar de los espectáculos. Eso también facilitó que todos fuesen vistos por los programadores.

Se organizaron 340 pernoctaciones, 400 comidas, 38 equipamientos técnicos de luz y sonido, 38 representaciones de espectáculos, 1 show musical de cierre con la cantante Clarisse Fernandes, 6 cajas de Teatro de Miniatura o Caixas de Lambe-Lambe, un esquema de transporte para facilitar la llegada y partida de las compañías que desembarcaron en el aeropuerto de Oporto o en las Estaciones de Tren de Salamanca y Camionagem de Saucelle.