

PROYECTO DE DIRECCIÓN ARTÍSTICA PARA EL TEATRO DE TÍTERES DE EL RETIRO

GUILLERMO Gil Villanueva

MARCO CONCEPTUAL

UN POCO DE HISTORIA

La historia del teatro de títeres en España está ligada a Madrid mucho más de lo que la mayoría de la gente podría pensar. En el siglo XVII, esta ciudad era ya uno de los grandes centros del arte de la marioneta.

Más adelante, en el siglo XX, Jacinto Benavente preparó una temporada teatral en el Teatro Príncipe Alfonso dirigida al público infantil, y en ella presentó su espectáculo “Las diabluras de Polichinela”, con títeres que él mismo solía manipular.

Aunque hoy parezca mentira, el Hotel Palace contaba con un teatro de guiñol. El Teatro dei Picoli, de Vittorio Podreca, pasó por el elegante Teatro de la Zarzuela. En las calles había pequeños teatrillos con artistas callejeros, como el de Félix Malleu o el de José Vera, que se colocaba en el Paseo del Prado.

Salvador Bartolozzi, Lorca o Alberti escribieron para el teatro de títeres y algunas de sus obras se representaron en la capital en los salones de la época.

A mediados del siglo XX, nace el Teatro de Títeres de El Retiro y desde su nacimiento se convierte en un trozo del alma de Madrid. Por él han pasado generaciones enteras de familias que acuden ilusionadas a ver los títeres. Abuelos que llevan a sus nietos al Teatro, igual que sus padres hicieron con ellos y que ellos hicieron con sus hijos.

Es un espacio lleno de historia... y de historias. Como cuando, allá por los años cincuenta, una jovencita llamada Pepita Quintero asistía fielmente a las representaciones que daba entonces Maese Villarejo. Y asistía con tanta asiduidad que acabaron enamorándose los dos, se casaron y, tras la muerte del maestro, ella siguió dirigiendo la compañía.

O como todas las historias del emblemático Paco Porrás, con esa poesía que salía a recitar cada vez que había un fallo técnico:

“Pinos, pinos, pinos...
¡Pinos, pinos, pinos!
Pinos, pinos, pinos...”

Y que era capaz de alargar lo que hiciera falta hasta que se hubiera solventado el problema.

Imposible olvidar también a Marta Bautista con sus Dundis, que sin duda han marcado a toda una generación.

Es un espacio de referencia para todos los amantes del títere. No solo por su programación, sino por su historia. Pocos lugares tan míticos para los titiriteros como el Teatro de Títeres de El Retiro. Por su escenario han pasado todas las compañías que luego han hecho historia en este arte.

Es un teatro popular al que acude gente de todo tipo y condición, de todas las edades y de todas las procedencias. Hasta allí llegan padres, madres y abuelos con sus pequeños, niños grandes, turistas, curiosos... Pero la mayoría es un público fiel, atento, entregado como ninguno, deseoso de acudir cada fin de semana a un nuevo espectáculo, con ganas de dejarse sorprender por una nueva historia, de dejarse llevar por voces distintas y formas distintas de contar las cosas. Sí, el público del Teatro de Títeres de El Retiro es un público muy especial y a ese público es al que queremos dirigir este proyecto, porque lo más importante de un teatro es su público.

ANTECEDENTES

En 2018 salió a concurso por primera vez en su historia la Dirección Artística del Teatro de Títeres y yo tuve el honor de presentar un proyecto que resultó ganador. Durante tres años estuve a cargo de la Dirección del Teatro y tuve que amoldar lo proyectado a la realidad económica del espacio, que difería un tanto al presupuesto que salió en las bases.

El proyecto que presento aquí es fruto de la experiencia de estos años. Un proyecto que tiene una clara continuidad con el trabajo realizado, manteniendo todas las líneas de programación que funcionaron y eliminando aquellas que resultaron imposibles de llevar a cabo por razones económicas, de resultados con el público o burocráticas, que también las hubo.

Hay que ser conscientes de que el presupuesto determina enormemente la capacidad de llevar a cabo los fines que se marcan en las bases. Ser un centro de referencia en el ámbito local, nacional e internacional con una programación estable todos los fines de semana del año, con un Festival Internacional, y que además fomente la investigación, el aprendizaje y el encuentro realizando actividades destinadas a todos los públicos con un presupuesto tan ajustado que apenas llega para cumplir con el mínimo de funciones exigidas en las bases, es todo un reto. Especialmente teniendo en cuenta que dedicar presupuesto a otras actividades implica restárselo a las funciones. Sí, un verdadero reto. Un reto al que me he estado enfrentando los últimos años, creo que con bastante acierto, aunque su éxito no me corresponde valorarlo en realidad a mí, sino al público y a la profesión.

Conseguí mejoras en la visibilidad y comunicación del Teatro. Por fin tuvo una web propia, con su imagen corporativa, en la que puede consultarse la programación con facilidad. Anteriormente, la información del Teatro estaba dispersa en varias webs del Ayuntamiento y cuando se utilizaba un buscador para localizarla salía en puestos bastante alejados, muy por debajo de otras opciones que no tenían que ver con el espacio. Ahora aparece en primer lugar.

Tras el periodo de cierre del teatro, entre 2016 y 2018, el nivel de asistencia había bajado, sin duda por la falta de regularidad. Conseguimos recuperar en poco tiempo a ese público que había dejado de venir. La asistencia ha sido en estos años de algo más del 80%, lo cual está muy bien. Desde la implantación de las medidas COVID, el acceso al Teatro es mediante entrada gratuita que se descarga en la web. Las entradas se agotan siempre, muchas veces en tan solo 15 minutos. Pero al ser gratuitas siempre hay gente que finalmente no acude, y sus

plazas se cubren con las personas que van directamente allí. A pesar de todos estos problemas de entradas, hemos conseguido que la media del aforo se mantenga en el 80%.

Pero el Teatro de Títeres es algo más que una programación, algo que no depende de cifras, ni de presupuestos. Y hablo del espíritu del Teatro. Procuré que lo importante no fuera solo ver un espectáculo, sino la experiencia completa de ir al Teatro de Títeres de El Retiro, en un parque histórico y maravilloso. Que se convirtiera en un espacio agradable, familiar... En el Teatro ahora se recibe al público, se le acompaña a su asiento, se le ofrece una almohadilla para que esté más cómodo en las gradas, hay un parking para dejar los carritos y las bicis... Si por cualquier motivo los niños entran solos y los padres se quedan fuera, algo que pasa con cierta frecuencia, hay alguien que atiende al niño, y que se ocupa de que no salga solo del Teatro... Y todo eso crea un ambiente familiar que hace que los adultos se transformen y recuperen ese espíritu generoso que muestran muchas veces los niños. Que, cuando aún se podía, se pegaran unos a otros para que entrara algún niño más, o que se salgan para que pueda entrar otro niño, o que cambien sus asientos para que otros vean mejor... Un esfuerzo para hacer que el público se sienta a gusto y eso es algo que hemos visto recompensado por comentarios que han dejado muchos en Google.

Burgalesa

Muy buenas obras y de calidad pero sobre todo, lo que más destaca, es el trabajo de las personas que trabajan allí que en todo momento se preocupan de que todos nos podamos sentar y de que los pequeños estén lo más cómodo posible. Esta experiencia sin ellos no sería posible. Total dedicación que es de agradecer ya que cuesta encontrar esa actitud en otras actividades a las que he ido. Enhorabuena!

Rocío sancho

Muy bien organizado y cumpliendo medidas covid. Ha sido muy divertido el espectáculo

María Rincón

Una experiencia maravillosa. Un espectáculo genial !! Una atención de 10, pura amabilidad !!

Machus Movil

Espectáculos muy bien escogidos, buena organización, amabilidad y simpatía hasta el extremo para atender al público y sentarlo. El personal desprende buen rollito. Es un gustazo ver buen teatro en este entorno. ¡Que nunca vuelva a cerrar!

Y ese ambiente es el que me gustaría mantener en este proyecto.

MISIÓN, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

PROGRAMACIÓN ANUAL VARIADA

El objetivo principal de este proyecto es difundir el arte del teatro de títeres, visual y de objetos mediante una programación variada, con unos criterios mínimos de calidad y que abarque la mayor cantidad posible de técnicas.

Este objetivo sin duda es uno de los más importantes y, sin embargo, uno de los más obvios. Si queremos atraer a un mayor número de personas, si buscamos que la gente se enamore del teatro de títeres, solo puede conseguirse a través de una programación exigente, cuidada y mimada hasta el extremo. Que muestre toda la riqueza de este arte, que alterne espectáculos de corte tradicional con otros más innovadores, que sean exclusivamente de títeres o que flirtean con otras artes.

Ha de ser también una programación estable, sin cortes ni periodos vacíos. La estabilidad es un valor muy apreciado por el público. Los teatros o salas tradicionales tienen que cerrar a menudo en verano porque con la llegada del calor es muy complicado atraer a la gente a un espacio cerrado. Pero el Teatro de Títeres no tiene ese problema. Sea invierno o verano, haga frío o calor, los madrileños acuden al Parque del Retiro. Solo necesitan saber que el Teatro está abierto y ofrece un espectáculo para que las gradas empiecen a llenarse.

ESTRATEGIAS

Los espectáculos serán seleccionados cuidadosamente procurando que haya variedad tanto de técnicas como de contenido. En la programación convivirán espectáculos de corte contemporáneo con otros de corte tradicional, buscando el equilibrio entre tradición y modernidad.

La programación del Teatro tendrá lugar, por regla general, todos los fines de semana del año. Del 1 de octubre al 8 de mayo las funciones serán a las 12:30 de la mañana. Del 14 de mayo al 30 de septiembre serán por la tarde, en un horario variable según la evolución del horario de la puesta de sol. Tradicionalmente el horario de verano empezaba en junio, pero los últimos años hemos observado que ya en mayo el sol pega muy fuerte por las mañanas y puesto que el Teatro no dispone de sombra en la grada, a veces se hace bastante complicado para el público aguantar toda la función. De hecho, el año pasado una niña tuvo un golpe de calor y hubo que llevarla a la fuente que hay al lado del Teatro para que se refrescara. Así que adelantaremos el horario de verano.

Estaremos abiertos siempre a la colaboración con las programaciones de otros ayuntamientos, ferias o festivales, que permita ofrecer al público del Teatro espectáculos especialmente interesantes bien sea por su temática, su lenguaje expresivo o su interés cultural.

Mostraremos especial atención a espectáculos innovadores, donde el arte del títere se fusione con otras disciplinas artísticas.

TÍTERES POR LA IGUALDAD

Teniendo en cuenta que, en la sociedad en la que vivimos, aún queda mucho por trabajar en cuestiones de igualdad de género, el Teatro de Títeres de El Retiro, como agente cultural especialmente dedicado a la infancia y la juventud, no puede desligarse del esfuerzo para que la igualdad sea una realidad.

Es cierto que no hemos sentido nunca que el mundo del teatro de títeres, aunque pueda ser mejorable, pecara en general de falta de igualdad. Entre compañeros, se aprecian igualmente las

creaciones sin atender al género de quien las ha llevado a cabo. En el teatro de títeres no es raro ver a mujeres en cargos de una gran relevancia: Idoia Otegui dirige actualmente TOPIC, el mayor centro integral del títere en toda Europa, ha sido presidenta de UNIMA Federación España y Secretaria General de UNIMA Internacional; Concha de la Casa ha dirigido durante años el Centro de Documentación de Títeres de Bilbao; Guadalupe Tempestini dirigió con gran éxito hasta su jubilación la Feria del Títere de Sevilla, una de las más importantes de España; en Francia, Margareta Niculescu fue una de las piedras angulares para la creación del Institut Internationale de la Marionnette y posteriormente de la revista PUCK.

Dentro del campo de la creación, también tenemos grandes referentes. Mane Bernardo y Sara Bianchi, de Argentina, fueron titiriteras de gran relevancia tanto a un lado como a otro del océano. O, sin ir tan lejos, María José Frías, con su compañía Los títeres de María Parrato, y sus producciones atrevidas y muy personales que han conseguido numerosos premios. Rosa Díaz, con su compañía La Rous, que es Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud en 2011...

Pero aunque el teatro de títeres cuente con un nutrido grupo de mujeres que han sido y son relevantes para este arte, también es cierto que el número de compañías dirigidas por hombres sigue siendo notablemente superior.

Por ello, es necesario visibilizar el trabajo de compañías en las que el peso de la mujer sea importante. Porque dándolo a conocer también generaremos referentes para que cada vez haya más mujeres haciendo teatro de títeres y aportando su visión a este arte.

Puesto que los espectáculos están dirigidos a la infancia, conseguiremos que la idea de igualdad de género cale en ellos y, lo que tal vez sea aún más importante, cale en los adultos que los acompañan y que al fin y al cabo son los que los educan a través del comportamiento que presentan.

ESTRATEGIAS

Mostraremos una especial sensibilidad hacia las compañías o las propuestas realizadas por mujeres a la hora de realizar la programación.

TÍTERES EN FEMENINO.

En marzo, especialmente en el fin de semana más cercano al día 8, realizaremos el ciclo Títeres en femenino, en el que el público podrá disfrutar de espectáculos creados por mujeres.

Irán acompañados de una campaña especialmente diseñada para el ciclo: carteles que se colocarán en el Teatro de Títeres con suficiente antelación, difusión en prensa y redes sociales... Y, sobre todo, coordinado con las otras actividades que realice el Ayuntamiento de Madrid de cara a ese día.

APOYO A LAS COMPAÑÍAS EMERGENTES Y A NUEVOS PROYECTOS

Es común escuchar a los profesionales del teatro de títeres y compañías consolidadas que no hay un relevo generacional en el mundo del títere. Sin embargo, es una percepción equivocada... a medias.

En los últimos años, han surgido proyectos muy interesantes, muchos de ellos dedicados al público para adultos. Podríamos citar a Andrea Reboredo con espectáculos como "M.A.R.", donde explora el mundo de la narración y el objeto; *Fauno, lo bello y lo monstruoso*, de Mari Cruz Planchuelo, un espectáculo arriesgado en el que el títere se incorpora al mundo de la danza; La Societé de la Mouffette, con su tenebrosa *Ovidia*; la compañía The Winged Cranes, dirigida por Alejandra Prieto y en la que también participan Paloma B. Bielicka y Mari Cruz Planchuelo. El teatro Lafauna, dirigido por Carlos Cazalilla, que experimenta entre los distintos lenguajes escénicos y que este año mostrará su trabajo en FETEN; Javier Aranda, con su magnífico *Parias*, que hace poco recibió por fin el reconocimiento que merece gracias a los premios obtenidos con *Vida*, un espectáculo dirigido a público infantil a partir de 7 años.

También hay nuevas compañías formadas en ocasiones por jóvenes y no tan jóvenes que han trabajado antes para otras compañías más consolidadas, o que vienen de otros proyectos, como es el caso de Jujurujú Teatro, con Daniela Saludes y Eduardo Guerrero. O compañías de carácter *amateur* que no terminan de lanzarse al mundo profesional, como es La Caja de Morgana, que hace unos años pudo mostrar su trabajo en el festival organizado por UNIMA Madrid, Titirimadroño.

Sin duda, hay gente nueva haciendo títeres. Entonces ¿por qué la percepción de muchos profesionales es que no está habiendo un relevo generacional? Porque estas compañías no cuentan con ningún apoyo que les permita tener visibilidad para abrirse un hueco en las programaciones habituales.

El Teatro de Títeres de El Retiro tiene que ser el primero en darles ese apoyo que necesitan.

ESTRATEGIAS

Mostraremos especial atención a los espectáculos creados por compañías emergentes o que provengan de nuevos proyectos colaborativos.

EL TEATRO DE TÍTERES DE EL RETIRO, UN ESPACIO CON SENSIBILIDAD INCLUSIVA

Aunque la cultura se ofrezca de forma gratuita, no es cierto que esté al alcance de todo el mundo. Personas con discapacidad visual, auditiva o intelectual suelen enfrentarse a una barrera infranqueable que les impide disfrutar de los espectáculos en las mismas condiciones que el resto del mundo.

Se ha avanzado mucho y cada vez hay más espacios accesibles. La ciudad se va haciendo más amable, con aceras rebajadas, ascensores en el metro, autobuses que permiten la entrada de silla de ruedas, semáforos con señales sonoras, teatros que ofrecen algunas de sus funciones acompañadas de medidas de accesibilidad... Pero aún hay que hacer más.

Queremos que el Teatro sea un espacio inclusivo, donde todo el mundo pueda sentirse a gusto y tenga acceso a la cultura, y en especial al teatro de títeres.

ESTRATEGIAS

El fin de semana más cercano al 3 de diciembre, día internacional de las personas con discapacidad, se programarán espectáculos dedicados por su temática o por sus características a este sector de la población. Gracias a estas funciones damos visibilidad a la necesidad de adaptación de los espacios culturales de modo que las artes escénicas puedan ser accesibles de verdad para todos.

Estos espectáculos irán acompañados de medidas de accesibilidad, con audiodescripción, sonido amplificado e intérprete de lengua de signos.

A lo largo del año, se facilitará el acceso al Teatro a asociaciones o entidades que trabajen con personas con discapacidad. Podrán reservar un determinado número de plazas con antelación, de forma que puedan planificar su asistencia al Teatro. Ahora mismo la entrada para los espectáculos del fin de semana está disponible los viernes a las 10:00 h. Solo pueden sacarse 4 entradas por persona registrada. Y se agotan en muy poco tiempo. Eso hace que sea inviable para las asociaciones acudir al Teatro en grupo, ya que es imposible planificarlo. Dándoles la opción de hacer una reserva previa esperamos facilitar su acceso al arte del títere.

APOYO A LAS COMPAÑÍAS MADRILEÑAS

Madrid es una ciudad abierta, y lo es por la sencilla razón de que para ser madrileño no hace falta haber nacido aquí, basta con vivir aquí. Este carácter abierto tiene infinidad de beneficios, pero a veces también tiene sus inconvenientes. Mientras otras regiones defienden a capa y espada su cultura, sus producciones artísticas, nosotros damos prioridad a todo lo que viene de fuera.

Es habitual escuchar a los profesionales madrileños quejarse de las dificultades que tienen para mostrar sus trabajos en otras regiones mientras las compañías de esas mismas regiones no tienen problemas para traer sus trabajos a la capital. Una cuestión siempre difícil de resolver, ya que una de las características más positivas de Madrid es precisamente ese carácter abierto que nos permite disfrutar de espectáculos que aportan nuevas visiones, nuevas formas de contar, de narrar, sin importar su procedencia. Pero hay que buscar un equilibrio.

Si queremos que el teatro de títeres madrileño crezca es importante apoyarlo incondicionalmente. Queremos que el Teatro de Títeres de El Retiro sea la casa de los titiriteros madrileños. Queremos que sea el espacio donde puedan estrenar sus espectáculos con toda la confianza, rodarlos, afinarlos... El Teatro de Títeres tiene que ser un punto de encuentro entre el público y los creadores que conviven con nosotros.

ESTRATEGIAS

En la programación mensual siempre habrá al menos una compañía madrileña y en la media anual se intentará que haya al menos un 35% de presencia de la región.

En la información dada al público aparecerá indicada claramente la procedencia de la compañía.

Habrà presencia de compañías madrileñas en **¡FIT Madriz!**, el festival de verano del Teatro de Títeres de El Retiro. Los festivales son grandes escaparates de promoción para las compañías. Se convierten en programaciones que sirven de referencia para otras programaciones y festivales, por lo que es importante que haya presencia de artistas madrileños con sus producciones más interesantes que sirvan para llamar la atención sobre nuestras compañías de títeres.

Facilitaremos en lo posible que las compañías madrileñas puedan estrenar sus espectáculos en el Teatro. Tener un espacio donde poder estrenar es realmente importante. Un espacio donde poder contrastar la propuesta con el público. Y para ello tanto el espacio como el público son ideales. Es un público abierto, generoso, que sabe valorar los distintos lenguajes.

DIFUSIÓN DEL TEATRO DE TÍTERES, VISUAL Y DE OBJETOS

El teatro de títeres, visual y de objetos es uno de los grandes desconocidos. No hay mucha literatura escrita sobre el tema y la que hay no es fácil de conseguir. Existen pocos textos publicados para títeres. Se han hecho grandes esfuerzos por cambiar este panorama, como son los libros publicados por el Teatro Arbolé, la colección que creó el Centro de Documentación de Títeres de Bilbao, algunas publicaciones de ASSITEJ, la revista Fantoche que publica UNIMA Federación o la colección de libros que, apenas hace un año, han comenzado a publicar... Pero en líneas generales existe una sensación generalizada de que es un arte bastante desconocido.

Desde el Teatro de Títeres de El Retiro queremos difundir este arte a través de actividades.

ESTRATEGIAS

DÍA INTERNACIONAL DE LA MARIONETA. 21 DE MARZO.

El 21 de marzo es el día internacional de la marioneta. El impulsor de la iniciativa fue el titiritero iraní Dzhivada Zolfagariho. La Unión Internacional de la Marioneta oficializó la fecha en 2000 y en 2003 tuvo lugar la celebración por primera vez de este día tan especial. Aunque es una iniciativa impulsada por la Unión Internacional de la Marioneta son infinidad de festivales, teatros y entidades especializadas en este arte los que se implican organizando diferentes actividades.

El Teatro de Títeres de El Retiro debe implicarse también en un esfuerzo por difundirlo y participar conjuntamente con otras entidades en la celebración de este día.

ENTREVISTAS A TITIRITEROS

La pandemia ha sido profundamente negativa en numerosos aspectos de la vida; sin embargo, también ha traído algunas cosas buenas. La imposibilidad de reunirnos, de vernos en persona, ha potenciado enormemente las actividades online. Y de pronto hemos descubierto que podíamos conocer el trabajo o la sensibilidad de otras personas sin necesidad de estar con ellas. Una de las cosas que siempre he echado en falta a lo largo de mi vida laboral ha sido la posibilidad de conocer la experiencia de otros titiriteros, cómo empezaron en el mundo de los títeres, cuál es su forma de crear, las inquietudes que los mueven...

Aprovechando el paso por el Teatro de tantos titiriteros se realizarán una serie de entrevistas para ser publicadas después de forma online en las redes sociales de Madrid Destino y en la web del Teatro de Títeres. Es una experiencia que, aunque no formaba parte del proyecto que presenté en 2018, comencé a realizar en 2021, y que no pudo culminarse por falta de tiempo.

FORMACIÓN

Para que el Teatro de Títeres se convierta en el motor cultural de este arte en Madrid es importante no solo que la programación sea muy cuidada y que la atención al público sea exquisita; que se apoye a compañías emergentes, a compañías de Madrid, a las que ofrecen un lenguaje renovado... Hay que hacer más. Hay que orientar la necesidad de expresión de muchos artistas hacia el campo del teatro de títeres. Actores y actrices, estudiantes de bellas artes, escultores, ilustradores, artistas en general... muchos de ellos tienen interés en el teatro de títeres, visual y de objetos, pero no existe un lugar donde puedan obtener formación.

Queremos acercar el proceso de creación con títeres al público en general, especialmente a los jóvenes y aún más en particular a los estudiantes de Arte Dramático y Bellas Artes. Queremos incitarles a crear, a soñar nuevos mundos que puedan hacer realidad con sus manos. Iniciándoles así en estos procesos creativos es posible que consigamos una nueva generación de artistas con un lenguaje propio, renovador, diferenciado.

ESTRATEGIAS

Incluiremos en *¡FIT Madrid!*, el festival de verano del Teatro de Títeres, actividades de carácter formativo, dirigidas bien a público profesional o a público general. En el *¡FIT Madrid!* de 2021, en colaboración con el C.C. Casa de Vacas, incluimos una *masterclass* con una de las compañías extranjeras invitadas y la experiencia fue un éxito.

TALLER DE CREACIÓN

En colaboración con otras unidades del Ayuntamiento, ya sea la Junta de Distrito de Retiro, la Escuela Municipal de Arte Dramático de Madrid; con UNIMA, asociaciones culturales o la RESAD se impartirá un laboratorio de creación con un formato de microteatro.

La duración del laboratorio será de unas 40 horas distribuidas a lo largo de uno o dos meses. Estará abierto al público en general, pero tendrán preferencia estudiantes de Arte Dramático, de Bellas Artes, profesionales de las artes escénicas o artistas plásticos.

Partiendo de una idea propia, original o basada en alguna historia conocida, los alumnos, de forma colaborativa, realizarán un montaje de microteatro con títeres de unos 10 o 15 minutos.

El taller será gratuito para los alumnos y terminará con una muestra de los trabajos realizados en el Teatro de Títeres de El Retiro durante un fin de semana.

Puesto que las creaciones serán mostradas en el Teatro, tendrán que estar dirigidas a público infantil o al menos ser aptas para todos los públicos. Aunque la temática será libre, se le propondrá a los alumnos buscar un tema común, como puede ser la igualdad de género, los derechos de la infancia o cualquier otro relacionado con la infancia

UN TEATRO ABIERTO A LA COLABORACIÓN

A veces, ser un espacio de referencia del arte del títere y la marioneta no significa simplemente que tengas una programación excepcional, abundante y con una calidad respaldada por un presupuesto alto. A veces es mucho más importante la capacidad que se tiene para colaborar con otras entidades, para encontrar puntos en común que sirvan de apoyo a los objetivos marcados. No es solo el viaje que realizas, sino con quién y cómo lo realizas.

Durante los tres años que estuve en la Dirección Artística conseguimos distintas colaboraciones muy interesantes. Estuvimos en contacto con el C.C. Casa de Vacas y con la Biblioteca Eugenio Trías, los dos espacios culturales más significativos que hay dentro del Parque de El Retiro. Con su ayuda conseguimos extender el ámbito del Teatro de Títeres a todo el Parque.

Colaboramos con el Teatro Fernán Gómez en el Festival Madrionetas, que tuvo lugar en las navidades de 2018 a 2020. Nosotros aportamos nuestro Teatro, trajimos compañías internacionales, numerosos espectáculos premiados, mimamos mucho la programación... Todo ello, unido también a la cuidada programación del Teatro Fernán Gómez dio lugar a un festival muy importante y que tuvo una gran difusión gracias especialmente a la capacidad de comunicación de ese teatro.

Encontramos también grandes posibilidades de colaboración con ayuntamientos y festivales con los que pudimos coordinar nuestras programaciones para traer a compañías que de otro modo hubiera sido imposible invitar.

Colaboramos con asociaciones, como UNIMA, la Unión Internacional de la Marioneta, la asociación teatral más antigua de Europa. En fin, creemos que el Teatro de Títeres no puede ser una isla. Debe ser un espacio abierto a toda propuesta, y que busque también activamente puntos de encuentro con otros espacios.

ESTRATEGIAS

Mantendremos los vínculos y las sinergias generadas con otras entidades, festivales y programaciones a la vez que trabajaremos para crear nuevos lazos que permitan crear nuevas redes. El pasado 16 de diciembre se inauguró el Centro del Títere en Alcorcón, el primer centro específico del arte de la marioneta en la Comunidad de Madrid. Sin duda será un proyecto muy interesante que posibilitará futuras colaboraciones.

Al igual que sucedió con el festival Madrionetas, cooperaremos con los programas públicos o privados coordinados por la Dirección General de Actividades Culturales. Participaremos con nuestra programación en los eventos más destacados como puede ser la programación navideña, Veranos de la Villa, San Isidro o Carnaval.

COLABORACIÓN CON LOS FESTIVALES DE TÍTERES DE MADRID

Como decía más arriba, ser un espacio de referencia pasa también por la capacidad de colaboración con tu entorno. Es importante que el Teatro de Títeres esté presente en los principales eventos relacionados con el títere, el teatro visual y de objetos que se hagan en la ciudad. UNIMA Madrid organiza desde hace ya bastantes años el Festival Titirimadroño. Y la

compañía La Tartana organiza el festival Pendientes de un hilo. Cada cual con sus características propias son dos festivales que coinciden en muchos de los objetivos que tiene el Teatro de Títeres de El Retiro. Actualmente cuentan con el apoyo del distrito de Tetuán y con 21 Distritos. Y por supuesto, también han contado con el del Teatro de Títeres. Durante los tres años en los que estuve al frente de la Dirección Artística parte de su programación ha estado presente en el Teatro de Títeres. Y espero que, salga elegido este proyecto o no, puedan seguir contando con el apoyo de este espacio.

TÍTERE DE VERANO Y ¡FIT MADRIZ!

¡FIT Madriz!, el Festival de verano del Teatro de Títeres, es históricamente el evento más importante del Teatro. Al menos desde los años 90, la programación general, de septiembre a junio, corría a cargo de producciones locales o espectáculos de pequeño formato; y en julio y agosto era cuando venían compañías de todo el territorio nacional y también del extranjero. Su estructura habitual se asemeja más bien a una programación de verano que a lo que actualmente consideramos un Festival. Durante los años en los que estuve de Director Artístico mantuve esta estructura, pero pude observar algunos problemas. Es un Festival que está muy extendido en el tiempo, dos meses, y el presupuesto con el que cuenta no es suficiente como para traer tantos espectáculos de primera línea. Se inicia en julio, prácticamente al mismo tiempo que el programa de Veranos de la Villa, por lo que apenas tiene repercusión mediática. El centro de atención de los medios se dirige hacia esa programación, que ofrece un mayor número de actividades. *¡FIT Madriz!* tiene la misma periodicidad que la programación habitual, los fines de semana. Y la única diferencia es que vienen dos compañías en lugar de una para un fin de semana y que se hacen funciones dobles cada día, una a las 19:00 y otra a las 21:00.

En este proyecto quiero presentar un cambio que permita crear un verdadero Festival con actividades paralelas, que sea un lugar de encuentro entre público y compañías, un lugar de encuentro también para los profesionales, donde los artistas puedan intercambiar experiencias.

Para ello realizaremos un ciclo especial de verano, "Títere de verano", durante el mes de julio y principios de agosto, con espectáculos ligeros y divertidos en un horario más tardío, cuando por fin el sol ya no da en la grada y se puede disfrutar de la función sin sufrir los calores del verano. Tendrá la misma periodicidad que la programación habitual, con funciones los sábados y domingos.

¡FIT Madriz! se celebrará desde mediados de agosto hasta primeros de septiembre. Habrá funciones no solo el fin de semana, sino también jueves y viernes, dedicando especialmente estos días para una programación dirigida a público adulto. Y se realizarán actividades paralelas, como talleres, *master class* de compañías invitadas...

¡FIT Madriz! mantendrá su carácter internacional. Ofrecerá una selección de los mejores espectáculos nacionales e internacionales. Se priorizarán las propuestas atrevidas, que exploren nuevos lenguajes, pero sobre todo propuestas divertidas, que funcionen bien en un teatro al aire libre.

ESTRATEGIAS

Separar la programación de verano que se ha hecho hasta ahora en dos eventos distintos, “Títere de verano” de julio a principios de agosto y *¡FIT Madriz!* desde mediados de agosto hasta principios de septiembre.

¡FIT Madriz!

Mantener su carácter internacional y cuidar especialmente la calidad y originalidad de las propuestas artísticas, dando prioridad a propuestas innovadoras y manteniendo al mismo tiempo un espacio para la tradición.

Dar cabida a espectáculos para adultos. Una de las grandes batallas del teatro de títeres es salir de su encasillamiento como teatro infantil. La producción de espectáculos para adultos en España es escasa, pero cuenta con ejemplos realmente sorprendentes, como *Parias*, de Javier Aranda; los trabajos de la compañía “El Patio” o los de Andrea Reboredo. Fuera de nuestras fronteras también es posible encontrar espectáculos realmente impactantes y que se ajustan al espacio del teatro de Títeres de El Retiro, como pueden ser Elvis Altac con su *¡ y a quelquechose de pourri...*, una alocada versión de Hamlet. Durante el resto del año, debido a los horarios en los que se pueden hacer las funciones, no es posible presentar espectáculos para este rango de edad. Sin embargo, a finales de agosto, cuando el sol cae antes, el Teatro de Títeres se convierte en un espacio maravilloso para ver estos espectáculos.

COMUNICACIÓN

Parte importante de la presencia de un teatro es darse a conocer y dar a conocer sus actividades. En el anterior proyecto presenté una serie de medidas dirigidas a comunicación de las cuales algunas pudieron llevarse a cabo y otras no. Conseguimos que el Teatro de Títeres tuviera su propia web, lo cual fue un gran avance. No fue posible dotarla de redes sociales propias por falta de presupuesto ni de una newsletter, pero sí se pudo tener presencia a través de las redes sociales de Madridcultura y Madrid Destino, además del apoyo publicitario mostrando determinados eventos del Teatro de Títeres en las pantallas contratadas por el Ayuntamiento para el efecto.

Sin embargo, se debería potenciar el uso de la página web del Teatro para dar a conocer más en profundidad la programación, las actividades que se realicen o simplemente para mostrar el mundo de los títeres.

ESTRATEGIAS

Potenciar la sección de Noticias de la web del Teatro de Títeres publicando al menos una nota semanal.

CALENDARIO y viabilidad ECONÓMICA DEL PROYECTO

La programación está planificada del 1 de febrero, día en que entraría en vigor la Dirección Artística, hasta el 30 de enero, día en que finalizaría su contrato.

Programación	Nº de funciones	Presupuesto
Funciones de temporada (Funciones no insertas en ningún ciclo ni programa especial. Del 1 de febrero al 30 de enero)	76	62.692,00 €
Títeres en femenino (5 y 6 de marzo)	2	1.694 €
Títere de verano (Del 2 de julio al 7 de agosto)	12	11.220 €
¡FIT Madriz! (Del 13 de agosto al 4 de septiembre. Las funciones irán acompañadas de actividades paralelas)	14+actividades paralelas	20.328 €
Taller de creación (Del 1 de septiembre al 30 de octubre. El 29 y 30 de octubre se hará la Muestra del taller en el Teatro de Títeres de El Retiro.)	2	1.694 €
Día de la discapacidad (3 y 4 de diciembre. Funciones con medidas de accesibilidad)	2	2.122 €
Total	108 funciones	99.750 euros

Si se hace una media, se puede observar que las funciones de la programación estable salen a unos 847 euros, IVA incluido. En el caso de la programación del Festival Internacional, la media ronda los 1.452 euros. En ese caché irán incluidas las actividades paralelas que correrán a cargo de la compañía invitada, ya sea un taller, una *master class* o cualquier otro tipo de actividad acordada con ella.

No nos vamos a engañar, es un presupuesto muy ajustado para lo que ya de por sí exigen las bases del concurso, pero no es un presupuesto imposible.

Durante la programación estable pueden alternarse espectáculos de formato más pequeño con otros algo más grandes u ofrecer más de un día para que las compañías puedan ajustar sus precios.

El importe del Festival, teniendo en cuenta que contaría con actividades paralelas, como un taller, *master class* o encuentros con las compañías y profesionales del sector, también es muy ajustado, pero suficiente si se consiguen colaboraciones con otras entidades o si las actividades paralelas están a cargo de las compañías asistentes, lo que evita gastos de desplazamiento.

LO QUE SE QUEDA EN EL TINTERO

FESTIVAL DE NAVIDAD

Cuando llegué a la Dirección Artística del Teatro en 2018 nunca me había planteado la posibilidad de organizar un Festival Navideño. Era algo que no se había hecho antes. Resultaba

difícil saber si hacer una programación que se saliera de los habituales fines de semana e incluyera funciones de lunes a domingo, en horario de mañana y tarde, sería viable. Sin embargo surgió esa posibilidad y fue todo un descubrimiento. Las fiestas navideñas son una época fantástica para programar un festival en el Teatro de Títeres, con propuestas de gran relevancia y con distintas actividades. En años pasados estas actividades se extendieron no solo al Teatro de Títeres, sino al Centro Cultural Casa de Vacas o a la Biblioteca Eugenio Trías, dos espacios que están dentro del Parque de El Retiro. En 2019 y 2020 además esta programación se unió al festival Madrionetas que organizaba el Teatro Fernán Gómez.

Sin embargo, el festival navideño no aparece en este proyecto, al igual que no lo hizo en el que presenté en 2018. Esto es así porque es imposible realizarla con el presupuesto que aparece en las bases. En 2018, 2019 y 2021 (olvidaremos el 2020, que fue un año perdido), solo fue posible gracias a la disponibilidad de fondos no previstos que nos permitieron hacerlo. Es una lástima, porque es una época y una programación muy apreciada por el público. Las funciones se llenaban hasta la bandera, fuera sábado o fuera lunes, por la mañana o por la tarde, y las familias salían verdaderamente contentas y agradecidas por haber tenido la oportunidad de disfrutar en familia de los títeres.

Las actuales bases abren la puerta a la posibilidad de conseguir una mayor financiación a través de patrocinios. Por supuesto, intentaré conseguir los fondos suficientes como para recuperar esta programación navideña, aunque esto, por supuesto, queda dentro de los futuribles deseados, no de un plan firme basado en los medios disponibles.

FINANCIACIÓN

El punto anterior me lleva a este. Querría insistir en solicitar un presupuesto algo mayor. A diferencia de otros espacios, el Teatro de Títeres de El Retiro es de acceso gratuito. Su única fuente de ingresos es el presupuesto aprobado por el Ayuntamiento, es decir, no tiene posibilidad de aumentarlos de la forma más directa que hay: con la asistencia de público.

Gran parte del carácter encantador y popular del Teatro es que es gratuito. Pero esta gratuidad no puede estar financiada por las compañías ni debe terminar en una reducción de la calidad de los espectáculos seleccionados. Por mi experiencia en años anteriores, puedo decir que el éxito de la programación se debe en gran parte al cariño que todos los titiriteros tienen por este espacio. El presupuesto debe ser mayor para poder contar con espectáculos de verdadera calidad en condiciones dignas para los artistas.

El presupuesto ajustado del Teatro y la imposibilidad de cobrar una mínima taquilla bajo ningún concepto impide actividades, como la realización de campañas escolares, que serían un activo muy fuerte para el Teatro.

Por ello, reivindico y reivindicaré una financiación más adecuada, ya sea con un presupuesto mayor o abriendo la posibilidad al cobro de taquilla o de cuotas para ciertas actividades.

Al mismo tiempo, buscaré patrocinadores que estén interesados en apoyar al Teatro de Títeres del Retiro. Sin embargo, no es una tarea fácil. El Ayuntamiento de Madrid ya tiene que buscar

patrocinadores para muchos de los grandes eventos que tiene la ciudad: para Navidad con su cabalgata, para Veranos de la Villa, Carnaval, San Isidro... El Teatro de Títeres es un espacio minúsculo en comparación con esas programaciones, sin embargo, es necesario que consiga hacerse un hueco.

MEJORAS DEL TEATRO DE TÍTERES

Aunque no corresponda exactamente a un proyecto de Dirección Artística, sí que creo necesario reivindicar ciertas mejoras para el espacio. Algunas de ellas son peticiones ya históricas que se repiten año tras año. Algunas son complicadas de realizar, otras muy sencillas, pero todas ellas necesarias.

CUBIERTA PARA EL TEATRO DE TÍTERES

Sigue siendo necesaria una cubierta para el Teatro, de forma que mitigue el sol en los días de primavera y verano y proteja también de la lluvia.

Mientras se decide a llevarse a cabo, pueden ofrecerse soluciones alternativas que no necesiten mucha obra, como la instalación de lonetas o de algún tipo de sombreado. Sin embargo, cualquier tipo de instalación requiere el visto bueno de los técnicos del Ayuntamiento, así que realmente tendrán que ser ellos los que ofrezcan las posibilidades. En cualquier caso es fundamental llevarlo a cabo.

SEÑALÉTICA

El Teatro de Títeres sigue sin contar con una señalética que identifique el espacio como teatro. Muchos viandantes confunden el Teatro con baños públicos y algunas personas se acercan preguntando si ese es el Teatro de Títeres, ya que carece por completo de una señalética que lo identifique. No es algo que suponga una gran inversión; sin embargo, siempre ha quedado parado por la falta de presupuesto.

BAÑOS

El Teatro de Títeres sigue sin contar con baños públicos, por lo que los niños tienen que salir a hacer sus necesidades en los árboles que rodean el Teatro y los mayores echarse una carrera hasta el baño más cercano, que está en el Templo de la música.

Lo ideal sería convertir uno de los jardines japoneses que flanquean el edificio del teatro en un baño y el otro en un almacén, para dejar despejado del todo el camerino.

Pero como es una idea poco efectiva por el tiempo que puede llevar en materializarse, propondría la posibilidad de colocar un baño portátil en las inmediaciones, como muchos de los que se han instalado en las calles de Madrid.

AUMENTAR EL AFORO

El aforo del teatro se queda muy pequeño para la demanda que tiene. En condiciones normales, posee una capacidad para unas 250 personas. Ahora, con las medidas COVID, está en la mitad, aproximadamente. En ambos casos, hay un enorme problema de aforo ya que son muchas familias las que quieren venir al Teatro. Ahora mismo, que es necesario sacar entrada para poder asistir a las funciones, las plazas se agotan en tan solo 15 minutos. Cuando no había aforo

limitado ni era necesario sacar entradas, también había problemas para conseguir sentar a todo el mundo que quería ver el espectáculo. Convendría ampliar el graderío en una o dos líneas más.

MOTIVACIÓN PERSONAL

El Teatro de Títeres del Retiro es un lugar muy especial para cualquiera que se dedique al oficio de narrar historias con muñecos. Los titiriteros somos gente errante que andamos siempre por los caminos yendo allá donde se nos invita. Pocos son los lugares donde guardamos algo de nuestra historia y el Teatro de Títeres es uno de ellos, quizá el más querido de todos.

Por ahí han pasado las compañías más importantes y las más modestas. Todas las compañías que, de un modo u otro, han hecho historia han pisado el suelo de ese escenario.

Yo nací en Madrid. Como muchos madrileños he corrido y jugado en el Parque del Retiro. Me he sentado en los bancos de madera que había antes de la construcción actual del Teatro para aplaudir y vitorear a Pirulo. He pasado largas temporadas veraniegas en las que a mi familia se le ocurrían los modos más extraños de diversión: nos acercábamos a la Plaza de Toros para tirarnos ladera abajo haciendo la croqueta por las inclinadas campas que la rodean; nos íbamos a lo que ahora es la Terminal 2 del aeropuerto para ver llegar y salir aviones; y acudíamos por la noche al Teatro de Títeres del Retiro. Y eso era lo mejor. Sentarnos en aquellos incómodos bancos a ver historias que a veces nos encandilaban y otras en las que no entendíamos nada, porque en realidad no iban dirigidas a los niños, sino al público adulto. Pero que nos daba igual, porque para nosotros aquello era mágico. Y terminada la función, segundo premio: pasear por el Parque del Retiro de noche y montar en los columpios, sin nadie que nos molestara.

Para mí, como para muchos madrileños, el Teatro de Títeres es mucho más que un simple teatro, es parte de nosotros, de nuestras raíces, de nuestra infancia.

Tener la oportunidad de participar en la historia del Teatro de Títeres para mí es un sueño. Recoger la herencia de Natalio Rodríguez, de los Villarejo, de Manuel de la Rosa, de Paco Porras, de la gente de Rayuela, de Marta Bautista... es un auténtico honor. Haber estado tres años llevando su Dirección Artística ha sido una gran responsabilidad, pero también un verdadero orgullo.

Creo que con la ayuda de todos podemos hacer que el Teatro de Títeres de El Retiro brille con luz propia, que se convierta no solo en un espacio de exhibición, sino también de creación. Que sirva para conectar a los compañeros de profesión, que permita el diálogo con otras artes con las que poder enriquecernos.

Para ello he preparado este proyecto con la confianza de que, si no sale elegido, nada se habrá perdido. Porque lo importante no es mi proyecto personal, sino que el proyecto elegido para el Teatro de Títeres sea el mejor, el más abierto, el más participativo, el más atrevido, y también, por supuesto, el más realista.

Que haya una Dirección Artística escogida por un jurado profesional e imparcial para la gestión del Teatro ha sido un avance enorme que hay que agradecer a UNIMA Madrid, a la Plataforma de titiriteros independientes y, por supuesto, al Ayuntamiento de Madrid, que se ha mostrado siempre dialogante. Todo lo que venga después solo puede ser para bien.