

. **Teatro La Proa: primera década.**

. **Eso no se toca: proyecto de la Cátedra Honorífica Freddy Artiles.**

. **Nuevos rostros en el Romance de La Proa.**

. **Comerse al pato dos mil veces. Entrevista al Lobo del espectáculo Pedro y el lobo de la compañía Títeres Etcétera, de Granada.**

Se autoriza la reproducción de este material siempre que se cite la fuente

Teatro La Proa: primera década (2003-2013)

Por: Blanca Felipe Rivero. Tomado del sitio *Titeresante*, de Toni Rumbau.

La indagación en el trabajo titiritero para una multiplicidad de técnicas y recursos expresivos, la autoría de un diseño propio, la animación estudiada y la orientación de temáticas en la dramaturgia que dialoguen con el horizonte de expectativas del receptor de nuestro tiempo, así como el ejercer como voceros de la labor del movimiento titiritero cubano son aspectos medulares que identifican la presencia de **Teatro La Proa** en la escena cubana.

La evolución de esta década inicial da señales de un crecimiento plural que va desde las herencias de oficio de grandes de la escena nacional hacia un discurso poético de identidad. Lo distingue el pequeño formato para historias complejas, trabajosas y atrevidas que abarcan el universo infantil y adulto.

El espectáculo de clowns *Travesuras de narices rojas* nacido del dueto Erduyn Maza y Kenia Rodríguez nutridos por la sabia de Lida Nicolaeva, cuando integraron el grupo *Calidoscopio*, marca el 1ro de junio del 2003 como el nacimiento de **Teatro La Proa**, justo el Día Internacional de la Infancia. Luego, bajo la tutela del maestro Armando Morales junto al texto *Hay que buscar un diablito*, de Daniel Di Mauro; surge el espectáculo *Los diablos en la maleta*, en el año 2004, que obtuvo Premio ASSITEJ y la Mención de actuación femenina a Kenia Rodríguez en el Festival de Teatro profesional para niños y jóvenes de Guanabacoa 2005. Aquí se trabaja una combinación de clowns con títeres, a veces unidas y otras no, que constituye una variante dentro de la línea artística de grupo que se sostiene hasta la actualidad.

Los inicios con Nilsa Reyos y Armando Morales, dos grandes del diseño y realización, se enlazan a partir del 2006 con la entrada de Arneldy Cejas a la agrupación, trayendo consigo una herencia de oficio y talentos desde la Matanzas titiritera y desde su labor como diseñador de carteles, attrezzista y actor titiritero desde el magisterio de René Fernández, en Papalote y las enseñanzas e influencias de Zenén Calero, Jackelíne Ramírez y Rubén Darío Salazar. El clásico de Fernández *Historia de burros* es una derivación de estos dominios para un unipersonal de Cejas, el espectáculo con que se despide de Papalote e integra **Teatro La Proa**.

Nace *Aires de fiesta* en el 2007, espectáculo de clown que ha transitado como ninguno por todo el país, lidiando por carpas, hospitales, espacios rurales y poblados, en instituciones, festivales y salas teatros. Trabajo desde la perspicacia y la apropiación de lo teatral con el Pachuco de Cejas, el Pirulete de Maza y la intermitencia de la Clavelina de Kenia Rodríguez.

Para el 2008 de la artesanía de Cejas brota una pléyade de figuras féminas para un *Show de estrellas* en la variante de todos los tiempos de los títeres en el doblaje de números antológicos de la música cubana y foránea (parlantes con varillas, peleles de piso y de mesa). Gala de animación y divertimento para adultos del dueto Erduyn - Arneldy.

En el año 2009 comienza una etapa fundamental en la historia de **Teatro La Proa**, signada por la apropiación de los clásicos de la literatura y el teatro a manera de expresión del equipo de trabajo, al que me uno como dramaturga, asesora teatral y asistente de dirección. Se incorpora así mi experiencia escénica y la academia calzada por el grupo Los Cuenteros y Félix Dardo que estará presente durante todo el quinquenio.

Con el espectáculo *iCenicientaaaa!!!* del original *La cenicienta alada*, de mi autoría, ocurre la primera dirección artística de mediano formato y mayor complejidad de Cejas; además, de los diseños y construcción que en lo sucesivo se mantendrá hasta la fecha. Teatro de cámara, espacio reducido para dos titiriteros: Erduyn junto a Elizabeth Alpízar al principio y posteriormente con Kenia. Con esta propuesta encontramos el traslado de un clásico a un discurso contemporáneo, hipérbolos y atrevimientos escénicos, simultaneidades del texto y de la escena que se acoplan para un decir movilizador con peleles de piso y música original de los jóvenes Denis Esteban y Aliesky Pérez.

Códigos no edulcorados, contrastes de crueldad con ternuras, sin la asepsia casi generalizada del teatro para niños cubano, que da inicio a una mirada diferente e identifica desde entonces a *Teatro La Proa* con ecos en el criterio especializado. En el XVII Festival de Pequeño Formato, de Santa Clara 2009, obtuvo Premio Ópera Prima a la puesta en escena, para Arneldy Cejas, Mención de actuación masculina a Erduyn y el Premio del Centro Provincial de Casas de Cultura por la obra de mayor comunicación con la comunidad.

Estas experiencias tuvieron su continuidad en el propio año 2009 con *Aventura con el televisor*, esta vez con dramaturgia de Erduyn Maza y mía, a partir del singular volumen *Cuentos para jugar*, de Gianni Rodari, para un final acorde a nuestros objetivos: un taller con niños donde ellos opinaran sobre el mundo a partir de una historia adulta. La responsabilidad ante la noticia y el audiovisual en la vida moderna. Un teatrino y solo dos titiriteros con títeres de guante y una multiplicidad de personajes y elementos para animar. La materia y el oficio de moldearla para expresar nuevamente con la dirección, diseños y construcción de Cejas y la interpretación de Erduyn y Arneldy que obtuvieron menciones de actuación masculina por la validez y acople de sus interpretaciones en el XVIII Festival de Teatro de Pequeño Formato en Santa Clara 2010. En este mismo año Maza fue nominado al Premio de actuación Adolfo Llauradó.

Para el tercer título de esta nueva etapa se selecciona otro clásico *El libro de la selva*, de R. Kipling. Erduyn Maza asume la escritura en *Mowgli, el mordido por los lobos*, con una síntesis y certeza titiritera que seduce. El tema de la búsqueda de identidad se expresa en una sucesión de tipos de muertes y aperturas de vida, el niño Mowgli ante la disyuntiva de sus dos hogares: la selva y la aldea, el desarraigo muy cercano a la familia cubana como nuestra estética dicta.

Mowgli... se convierte en la certeza de un camino en **Teatro La Proa** para el acople profundo de un equipo de trabajo desde el propio proceso. La habilidad de Arneldy Cejas para trabajar con la tela y el parche que viene desde *Historia de burros* y *iCenicientaaaa!!!* para fabular desde los espacios. Espectáculo de una gran fuerza visual, con un diseño original para el cartel y programa de mano creado por la reconocida artista plástica Zaida del Río, calzado por una excelente banda sonora con música tradicional india, la luz y el color armando texturas, las transparencias de los telones-biombos por donde transitan peleles de piso humanos y animales como artificios entre las manos y el alma de los animadores que simultanean y comparten personajes en una atmósfera sugestiva y de una interacción muy intensa con el espectador, lo que le valió dos Premios Caricato, de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), a la puesta en escena de Arneldy Cejas y a la actuación de Erduyn Maza.

Desde el 2007, **Teatro La Proa** está vigente en la Televisión Cubana ya que casi todos sus actores forman parte de los elencos de las series y programas habituales, con títeres o sin ellos. También una presencia en la dramaturgia y el diseño de muñecos para este medio. Entre las colaboraciones más importantes se encuentran *Despertar con Pelusín*, dirigido por Julio Cordero y guiones de Freddy Artiles; *Sopa de palabras*, *Barquito de papel*, *Entre amigos*, *El elefante y la hormiga* y *De tardecita*, este último ya cumplió dos años en pantalla con el elenco de nuestro grupo y niños aficionados. Una idea original y guiones de Erduyn Maza y Yani Martín.

En pleno 2013 se trabaja de vuelta a los clásicos con *Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín*, de Federico G. Lorca en un traslado de Erduyn Maza al contexto rural cubano con el nombre *Romance en Charco Seco* desde la mirada de un festejo ligado a costumbres y tradiciones criollas del folklor campesino, en especial a las Parrandas del centro de la Isla. Desenfado y cubanía. Esta vez con imagen de cartel y programa de uno de los grandes del periodismo gráfico y la plástica cubana, Manuel Hernández.

La creatividad de Cejas se exalta en una profusión de cincuenta y dos figuras, títeres de varillas y marotes, fundamentalmente, en una diversidad de rostros con rasgos fuertes y precisos y un gusto por el detalle en el attrezzo que sobrecoge. Nuevamente telones en la técnica del parche con dominio de espacios y atmósferas, retablos de diferentes niveles a escala mayor, verde paisaje cubano de palmas reales.

Una vez más la música es original, pero ahora creada y ejecutada por el Quinteto Criollo, prestigiosa agrupación de música tradicional campesina con el canto del laúd y el tres liderada por Mario Gutiérrez, mezcla con bolero-chá, son montuno con coros, coplas e improvisaciones laudistas, tonadas libres y punto guajiro.

Con este espectáculo la agrupación da entrada a nuevos actores: Frank A. Mora, Claudia Monteagudo, Marybel García, Yani Martín junto a Sara Miyares, una actriz de gran trayectoria que nos acompaña desde *Mowgli, el mordido por los lobos*.

Teatro La Proa ha tenido una amplia presencia en la comunidad desde su propio espacio de ensayos con una Peña vinculada a las aulas con niños de escuelas primarias y en una labor pedagógica que no solo se circunscribe a las funciones dentro y fuera de una sala; sino, en talleres con niños y jóvenes instructores de arte, promotores culturales y directores de Centros Provinciales de Casas de Cultura.

Desde mi propia labor como profesora de la Facultad de Arte Teatral donde presido la Cátedra Freddy Artiles que se ocupa del teatro de títeres para niños y con niños se generan actividades conjuntas con **Teatro La Proa**, no solo para los estudiantes del Instituto Superior de Arte sino también para el movimiento teatral, teniendo presencias en Jornadas Científicas. Mi labor teórica y de publicaciones identifica también al grupo.

Somos parte del equipo gestor de la **Bacanal de teatro de títeres para adultos**, teniendo además una amplia participación en eventos, festivales y certámenes a lo largo de esta década con la atención del público y de especialistas en disímiles espacios de presentación, dígame entre otros: Taller Internacional de Títeres, de Matanzas; Festival Nacional de Teatro de Camagüey, Festival Internacional de Teatro

de La Habana, Temporada de payasos Narices Rojas, Festival de Pequeño Formato de Santa Clara, Feria Internacional del libro.

Lo cierto es que **Teatro La Proa** bajo la dirección general de Erduyn Maza hace sentir sus ecos como miembros activos de la UNEAC, de los ejecutivos de la UNIMA y ASSITEJ cubanas, como gestores y dinámicos participantes de boletines (Matiné, de la ASSITEJ y Timonel, de **Teatro La Proa**) pero con colaboraciones fundamentales en la revista *La Jiribilla*, Boletín *Pelusín el Mensajero*, la revista *Tablas*, revista de literatura infantil *En julio como en enero*, Foro de ATINA; así como diversos sitios y páginas digitales.

En diciembre del 2013 se sella una década de trabajo artístico de Teatro La Proa con la constancia acunada por la fe en el arte del títere y el caudal de sus teatralidades, camino que de seguro seguirá transitando con luz.

Eso no se toca:

Proyecto de la Cátedra Honorífica Freddy Artiles del ISA.

El 18 de Octubre a las 10.00 a.m. en el Aula Magna de la Universidad de las Artes, la Cátedra Honorífica Freddy Artiles de la Facultad de Arte Teatral inicia un proyecto titulado *Eso no se toca*. Dicha propuesta aborda los temas y tratamientos tabúes en el teatro para niños, con niños y de títeres, así como su vínculo con la literatura, la psicología y la sociología.

En el horario de la mañana Enrique Pérez Díaz, importante narrador, investigador y crítico, director de la Editorial Gente Nueva y de la Revista Teórica *En julio como en enero*, ofrecerá una conferencia sobre la Literatura infantil de temas tabúes mundiales y cubanos con venta de títulos al final de sesión. Le continuará el preestreno del documental *No es el camino* con el tema de la violencia y los niños en el contexto cubano de Erik Corbalán.

En la tarde, su presidenta Blanca Felipe, abordará el teatro para niños con estos puntos de vista en la zona de las Américas y Cuba para dar paso a la teatrológica Yuddalys Favier que disertará sobre la dramaturgia del cubano Christian Medina. Seguidamente ocurrirá la presentación del audiovisual *Titiritero* de Yilian Fernández Alacal sobre la figura de Miguel Santiesteban y su labor como creador dentro del Guiñol de Holguín. Se recordará su figura y en especial su espectáculo *El ogrito*, de la dramaturga canadiense Zusanne Lebeau. Se concluirá con la oralidad de Mayra Navarro, Presidenta de Honor de nuestra cátedra.

Informó: Blanca Felipe.

Nuevos rostros en el Romance de La Proa

Para el montaje de nuestro próximo estreno Romance en Charco Seco, tuvimos necesidad de crecer en el elenco y así darles la bienvenida a Teatro La Proa a

nuevos actores. Sara Miyares (que ya había hecho con nosotros *Mowgli, el mordido por los lobos*); Marybel García Garzón, Claudia Monteagudo, Frank Andrés Mora y Yani Martín se unen a Erduyn Maza y Arneldy Cejas.

La mayoría de las nuevas adquisiciones no había tenido un contacto anterior con los títeres de varillas por tal razón Erduyn Maza les impartió un taller de animación de esta difícil técnica con un período de duración de tres meses, antes de comenzar los ensayos.

Ya se anuncia el estreno de *Romance en Charco Seco* para el 3 de diciembre en la Sala Adolfo Llauradó, todos los martes, miércoles y jueves del último mes del año, a las 6 de la tarde.

Acompaña a esta nota la invitación digital diseñada por Frida Padrón con la imagen gráfica del destacado pintor y caricaturista Manuel Hernández, quien autorizó a que dos obras suyas ilustraran el cartel y programa de mano del espectáculo.

Teatro La Proa le invita
al estreno de la obra:

Romance en Charco Seco

Escrita por Erduyn Maza
Dirección de Arneldy Cejas

Teatro La Proa
Fundado el 10 de junio de 2007

Sala Adolfo Llauradó
Durante el mes de
diciembre, los días
3,4,5 / 10,11,12
17,18,19 / 24,25,26

**Comerse al pato dos mil
veces.**

Por: Erduyn Maza.

Pedro y el lobo de la Compañía Títeres Etcétera, de Granada, España, es un espectáculo de una factura impecable por su terminación, por la limpieza en la animación de sus titiriteros. En la puesta se utiliza de manera factible el recurso de la luz negra y junto al diseño, que recuerda las líneas del dibujo de un niño, hacen que ante nuestros ojos cobre vida una obra que tiene como antagonico a un lobo feroz con el que me complace compartir hoy y espero no me ataque en medio de esta conversación.

EM: *¿Lobo, en verdad eres tan fiero como te pintan? ¿Por qué comerte a un pobre patito?*

L: No, no soy tan fiero, pero me pintan así porque en todos los cuentos hace falta una metáfora del mal, o del peligro que nos acecha. En ciertas zonas del mundo como España, o una gran parte de Europa, el lobo acechaba al ganado, lo que nos convertía en una amenaza para la economía de la gente de campo.

Tenéis que reconocer que ver tantas ovejas mansitas juntas es toda una tentación. En este caso me como a un patito porque fue lo que Prokofiev "me sirvió en bandeja". Quizás él quiso mostrar cómo las trompas (instrumento musical que me da cuerpo) se tragan al dulce oboe (instrumento que interpreta al pato).

Me como al pato como parte de la cadena alimenticia, como hace el pato con el pez y el pez con la gamba. ¿Tú también comes pollo, y cerdo y otros animales, no? Pero te voy a contar la verdad: comerme al pato es una mera ilusión teatral, realmente no lo hago (Enrique no me deja porque si no tendría que hacer uno para cada función).

EM: *El trabajo programático de tu obra fue creado por Serguéi Prokófiev, quien murió en Rusia el 5 de marzo de 1953. ¿Qué sientes al escuchar la música creada por este genio que te dio la vida?*

L: Una vez, en la presentación de los instrumentos de la obra, cuando se escuchó la melodía que me identifica, un niño dijo: ¡esa música me da repelús! ¡Y yo me puse muy contento porque se conseguía el objetivo!

La música de Prokofiev es tan genial, que es capaz, con unos pocos acordes, de transmitir emociones muy directas, como en este caso el miedo. Creo que este compositor consiguió con esta obra una relación perfecta entre los instrumentos musicales y los personajes del cuento, vinculando los sonidos, el aspecto de los instrumentos y las características de los personajes.

EM: *¿No te dan celos que el lobo de la Caperucita sea más popular que tú?*

L: ¿Cómo dices eso? ¿No sabes que somos el mismo lobo? Y también soy el de los tres cerditos y tantos otros cuentos. Ellos, Pedro, Caperucita, el cazador, los cerditos, los chivitos, todos esos personajes son diferentes, pero el único lobo soy yo, y siempre tengo las mismas ganas de zampármelos a todos de un bocado. Yo

soy el verdadero protagonista de montones de cuentos, y ellos los simples personajes secundarios.

EM: *Eres la imagen que identifica a Etcétera. ¿Por qué?*

L: Porque soy el que más alegrías les ha dado. Hace dieciséis años que Etcétera representa este espectáculo, y le ha permitido llegar a todo tipo de espacios, desde la sala principal de grandes teatros, como el Liceu de Barcelona o el Real de Madrid, hasta pequeños pueblos y colegios.

Y como te decía antes yo soy el gran protagonista de muchos cuentos e historias titiriteras, un personaje dinámico y fascinante, y siempre un perdedor. En los años 1940 desaparecí de Sierra Nevada, Granada, donde vive la compañía Etcétera, así que es una forma de volver a estos territorios del sur español.

EM: *¿A qué crees que se deba el éxito de la puesta de Enrique Lanz? ¿Cuántas presentaciones tienes a tu haber?*

L: Hasta yo he perdido la cuenta exacta, pero sé que ya me he comido más de dos mil veces al pato. En primer lugar el éxito se debe a la obra de Prokofiev, que es una pieza musical redonda, que permite en muy poco tiempo, experimentar muchas emociones y conocer a la vez la orquesta clásica por dentro. Pero también es verdad que la escenificación de Etcétera ha conseguido conectar con la obra musical con la misma aparente sencillez de la historia, y de esta forma se logra un lenguaje muy directo que comunica con gran eficacia con el público. Los niños ven ante ellos cómo los que podrían ser sus propios dibujos, cobran vida y evolucionan al ritmo de la música.

EM: *¿Qué sientes por Pedro ya que por su culpa fuiste atrapado?*

L: Creo que somos las dos caras de la misma moneda, y por eso debemos siempre convivir. Ni yo soy tan malo ni el tan bueno. Ambos somos animados por la misma persona además...

EM: *Sé que Enrique Lanz hizo varios formatos de este espectáculo por lo tanto puedes presentarte ante el público de varias maneras o tamaños. ¿Cuál de ellas prefieres? ¿Cuál es la más usada por Enrique y por qué?*

L: Existen cinco formatos diferentes y del más grande hay dos juegos, pues alguna vez hemos tenido que representar el espectáculo en varias ciudades a la vez. Enrique prefiere la versión mediana, pues tiene mucha movilidad y es muy gratificante para los titiriteros conseguir mayor expresividad con los títeres. Esa versión además se adapta muy bien a teatros medianos, al trabajo con la orquesta, y puede viajar sin problemas en avión.

EM: *¿Por qué crees que Enrique ha apostado por la mezcla de títeres y música en todos sus espectáculos?*

L: Los títeres y la música son una pareja inseparable desde tiempos inmemoriales. Si observamos la mayor parte de las tradiciones titiriteras que aún se conservan, en casi todas ellas, estas dos artes van de la mano, unidas indisolublemente al arte dramático.

El títere es ese cruce de caminos expresivos donde el ser humano puede representarse con total libertad, una poderosa herramienta de comunicación. Si tenemos en cuenta además que en estos tiempos donde vivimos, el mal gusto y la ignorancia percuden todas las capas de la sociedad, creemos que es importante apostar por el títere y la música y dirigirlos a los niños, en fin, por el Arte...

EM: *¿Me puedes dar tus impresiones sobre tu estancia en Cuba en diciembre de 2012? ¿Volverás?*

L: Me gustó ver que en un país donde no hay lobos, los niños también le tienen miedo, ver cómo a pesar del temperamento y la idiosincrasia caribeña, pueden llegarle con la misma intensidad las emociones que esta obra propone.

Las actuaciones en Matanzas y La Habana en diciembre de 2012 fueron muy entrañables. Guardo un gran recuerdo de ellas y en especial de compartir la experiencia con los titiriteros cubanos Arneldy Cejas y Ahilyn Zamora. Agradezco la complicidad de las instituciones cubanas y españolas que lo hicieron posible, y a Rubén Darío Salazar y Zenén Calero, fueron como siempre, unos anfitriones excelentes. Tiene mi gratitud todo ese público cubano que repletó las salas de Papalote y Raquel Revuelta, por verme a mí, un simple lobo de gomaespuma.

Claro que volveré a Cuba, allí tengo muy buenos amigos. Como seguramente sabrás los lobos somos animales más de bosque que de ciudad, y uno de mis sueños es poder ir a asustar y ver reír a los niños de las montañas guantanameras, de esos pueblos hermosos que se recorren en la Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa.

¡Ojalá pueda pronto aullar por allí!

Teatro La Proa. Actores: Erduyn Maza, Arneldy Cejas, Sara Miyares, Marybel García, Frank A. Mora, Claudia Monteagudo y Yani Martín. **Asesora teatral y asistente de dirección:** Blanca Felipe Rivero. **Diseño del banner de El Timonel:** Frida Padrón. **Vestuarista:** Nancy Morgado. **Producción:** Erduyn Maza y Carlos Manuel Prado. **Director artístico y diseñador:** Arneldy Cejas. **Director general:** Erduyn Maza.

Contactos: Sede de ensayos. Calle: San Ignacio %c Obispo y Obrapía. No: 166 (altos) Habana Vieja. La Habana. Cuba. **Email:** teatrolaproa@cubarte.cult.cu **Teléfono:** +537 883 3988

Se autoriza la reproducción de este material siempre que se cite la fuente.