TIIERES

"El títere ha sido un eterno viajero en la máquina del tiempo. Ha estado desde el alba de la civilización. Ha formado parte de nuestros ritos y nuestra vida. Ha satirizado nuestras épocas y nuestras costumbres. Nos ha divertido en los buenos y en los malos tiempos. Nos ha enseñado a vivir y lo tenemos aún a nuestro lado, siempre vivo, dinámico y alegre y lo tendremos mientras el espíritu del ser humano, guía de sí mismo, aliente su materia"

INTRODUCCIÓN

"Cl títere es un viaje hacia la ereación, la magia y la belleza"

Los títeres han existido desde siempre y en todas las civilizaciones. Los hay de todos los tamaños, desde tan diminutas que caben en un solo dedo, hasta tan grandes que un adulto se puede meter dentro de ellas. Algunas tienen su propio teatro, y otras son estrellas de programas de televisión, como los muppets. En la educación es un recurso esencial ya que en sí posee todas premisas educativas planteadas al inicio de nuestro libro. Los títeres desarrollan las capacidades creativas, expresivas, imaginativas, de los niños y niñas. Una de sus atracciones especiales es que poseen magia que captura el espíritu infantil y lo transporta hacia mundos donde solo los sueños pueden llegar

Los títeres así como el juego y las diferentes manifestaciones artísticas poseen un fin en sí mismos Y en su bondad expansiva los podemos utilizar en la escuela en cualquiera de las materias de estudios, así como en diversas actividades culturales.

A través de este trabajo se persigue abrir una puerta hacia la fabricación de diversas clases de títeres hasta la creación y presentación de una obra de títeres en la escuela o en la comunidad, bajo la condición de que todos los procesos creativos sean realizados por los niños y niñas.

Empezamos con un espacio para los títeres y la educación, los valores educativos que poseen los títeres y algunas clases de ellos. Se han seleccionado títeres que pueden ser construidos y manejados por niños en edad preescolar. Algunos son de mayor dificultad los cuales pueden ser fabricados por niños de mayor edad.

Se debe tener en cuenta que un muneco técnicamente simple no significa que sus posibilidades de acción y sus efectos sean muy limitados.

En algunas técnicas se plantean los materiales y el procedimiento de fabricación en otras variantes solo se dan las ideas de los muñecos ya fabricados.

Dentro de la variedad de técnicas le hemos dedicado un espacio especial al títere de guante, por considerarlo el más sencillo, económico y pedagógicamente el más apto para su utilización en las escuelas.

Veremos luego el teatrino que es el escenario en donde actúa el títere, sus diferentes estilos y formas de armarlo, conjuntamente con los elementos de escenografía, iluminación, sonido y utilería, todos tan importantes para la presentación del teatro de muñecos. En la parte final nos entrenaremos para darle vida a los títeres a través del uso correcto de las manos y la voz; también veremos la creación y montaje de una obra.
Debemos recordar que los ensayos también son importantes, eso dará más belleza y seguridad al espectáculo.
El espectáculo de la magia y de los sueños de los títeres va a empezar y son los niños y niñas los actores principales. Serán los nuevos magos de la ilusión y transformarán la escuela, el corazón, el espíritu y el pensamiento.
"Que se abran cien flores y que compitan cien escuelas de pensamiento"

Proverbio Chino

VALORES EDUCATIVOS DE LOS TÍTRERES

"El títeres es en esencia creatividad, juego, expresión, magia, experimentación y aleģría Rául López

Como ya hemos visto el juego es la forma preferida de expresión y aprendizaje infantil, por eso los títeres a ser esencialmente una actividad lúdica los beneficios educativos son los mismos.

Por medio de los títeres se favorece:
El desarrollo mental: con la fabricación de los títeres y la creación de obras, el niño entra en un mundo infinito de posibilidades. Desarrolla su creatividad, expresión y comunicación. Ante el reto de crear sus propias obras realiza procesos de investigación, propuestas de alternativas y solución de problemas.

El desarrollo emocional: como los títeres son expresión y participación el niño manifiesta su alegría, tristeza, sueños, temores. El niño no es un simple espectador interviene directamente, es un "niño-creador", un protagonista de su propia creatividad. Al estar conciente de sus propios logros afirma su ser interior preparándolo para la seguridad de ser portador de cambios.

El desarrollo social: las actividades colectivas de los títeres facilitan al niño respetar a los demás, apoyarse mutuamente, hacer propuestas personales y discutirlas en grupo, le permite tomar conciencia de los derechos de los otros.

El desarrollo físico: con las diferentes actividades en la fabricación de títeres se favorece la perfección de movimientos especialmente la psicomotricidad fina.

Todos los procesos educativos de los títeres gustan tanto a los niños porque están en relación directa con sus necesidades. Producen la sensación de gozo, la canalización de su energía y a apertura hacia la libertad.

APERTURA HACIA OTRAS ÁREAS EDUCATIVAS

La incursión en el mundo de los títeres nos abre las puertas hacia otras experiencias de desarrollo en los niños y niñas.

- Experiencia plástica

-Dibujo y pintura: al dibujar y pintar los títeres, escenografías y decorados.
-Escultura: al modelar las cabezas de los títeres.

- Experiencia musical

-Al crear y cantar canciones, hacer efectos de sonido, investigar y seleccionar obras musicales y al ejecutar sus propios instrumentos.

- Experiencias en fabricación de manualidades
-Costura: al confeccionar manos y trajes.
-Peluquería, al hacer el pelo de títeres.
Carpintería y electricidad, al construir el teatrito y su iluminación.

- Experiencias poético-literarias

-Los niños incursionan en el campo de la lectura de obras literarias, durante la búsqueda y selección de la obra que van presentar. O en la creación y escritura literaria, si deciden ellos mismos, escribir el guión de la obra.

- Experiencias en investigación

Al tratar de poner en escena una o más obras de títeres, debe haber un proceso de búsqueda e investigación de las mismas.

- Experiencias teatrales

Locución. Cuando se ejercitan con la voz, mejorando la dicción, aclarando y regulando la pronunciación, obteniendo una mayor fluidez y espontaneidad.
-Interpretación de personajes. Experimentan también la imitación e interpretación de otras voces y características teatrales, jugando a ser otro.

¿QUÚ es UIN TÍTERE?

En términos muy amplios podemos decir que es
cualquier muñeco, pequeño o gigante, movido por uno o varios titiriteros.

El títere entonces es capaz de adquirir vida; habla, camina, siente, ríe, Ilora, representa un papel y comunica al público emociones, ideas y mensajes. El titiritero es quien le da el soplo de vida a los muñecos. Sin él, el títere sería posiblemente bello y atractivo, pero sin vida.

Fabricación de diversas clases de títeres

EL TALLER DE CREACIÓN

Para los procesos creativos el aula se convertirá en un carnaval de juegos y expresiones diversas creativas, máscaras, risas, colores, trajes de papel, títeres, pinturas, esculturas, titeres. La libertad, la creatividad, la expresión y la alegría deben ser la base de nuestro taller.

En la medida de lo posible se deberá contar con mesas, sillas, cajas de cartón llenas de materiales diversos de desecho llevados por los niños y una estantería para exponer permanentemente las creaciones infantiles.

LOS MATERIALES

"Lo abundancia y variedad de los materiales son un factor decisivo para la creación infantil", Jóse Gordillo

El Tesoro del Pirata

Le llamaremos "El tesoro del pirata" a una caja llena de los más diversos materiales de desperdicio o de desecho, materiales industriales, domésticos y de la naturaleza, que los niños recolectarán. Se puede incluir también desperdicios familiares como joyería barata que las mamás ya no utilizan. El contenido de esta caja se vuelve mágico y es una constante oportunidad de curiosidad e incentivo para los niños y niñas.

Materiales y niños son suficientes para construcción de propuestas infinitas, ya que todo material puede ser transformado. El material se convierte en un medio educativo y es todo lo que se puede ver, oír, tocar, percibir, gustar, comprender.

ACTITUDES DEL EDUCADOR EN EL TALLER

La herramienta fundamental del educador es su profunda comprensión de las actitudes infantiles, su sensibilidad. Solo cuando el niño tiene conciencia de que el educador lo comprende, se expresa con libertad. Algunas cualidades indispensables al educador:
-El absoluto respeto y la apreciación sincera a las propuestas y expresiones del niño.
-La convicción de que no puede haber proceso educativo sin experiencia artística (estética). - Una comunicación recíproca y entusiasta.
-La no intervención y dirección de las creaciones infantiles. No debe decidir cómo se deben dibujar, de qué colores se va pintar, qué figuras y moldes se deben realizar. Normalmente pedimos a los niños y niñas que hagan su expresión igual al molde que llevamos, quien no lo haga igual pierde. No hay más daño a la creatividad infantil que el ignorar la individualidad única, expresiva y creativa de cada niño y niña.
-Deberá brindar una completa libertad a las capacidades creadoras de los niños. El educador puede alentar la acción sugiriendo aquellos elementos que a su juicio enriquecen el concepto original sin alterarlo. No más.

- Si se siente desamparado ante una supuesta incapacidad artística, deberá recordar que la educación es un proceso formativo recíproco entre el educador y el niño.
- "No se trata de dar órdenes sino de crearle un medio adecuado a su necesidad de experimentar, de actuar, de trabajar, de asimilar espontaneamente y de nutrir su espíritu". (María Montessori)

La sensibilidad infantil es delicada. La más mínima intervención del educador como maestro, ejerce autoridad y hace desaparecer la espontaneidad que el niño mantiene con sus materiales. La supuesta capacidad del maestro inhibe los esfuerzos del niño.

Para el niño, la manifestación artística: sus cuadros, su poema, su canción, su danza, su títere, es campo libre para las más inusitadas aventuras y descubrimientos. Por eso la tendencia a considerar que primero están las necesidades educativas antes que la experimentación de las obras de arte infantil, revela un desconocimiento penoso del papel del arte en la educación. Son los impulsos creadores del niño los que hacen educativo el proceso.

DE MATERIAL DE DESECHO,
CAJITAS O CILINDROS DE CARTÓN

Materiales

-Todo aquel que se va para la basura: cajitas pequeñas, medianas y largas, tapitas de aguas, tapones plásticos, cartones de huevos, lasitos, botones, retazos de tela, papel, cartulinas, entre muchos otros más.

-Tijeras

-Temperas y pinceles
-Pegamento: cola blanca (resistol), silicón o cemento de contacto.

1.Podemos crear un títere utilizando solo una cajita o uniendo dos o más.
2. La decoramos poniendo ojos, pelo, antenas, dientes, orejas, nariz, manos, pies... utilizando nuestra creatividad a manera de crear títeres fantasticos.
3. Pintamos las partes que creamos necesarias.

1. FIGURAS PLANAS A. SIN ARTICULACIONES

Para nuestro interés son siluetas recortadas de cartón, pegadas a una varilla que mueve el titere. No poseen partes móviles o articuladas y podemos agregar orejas de tela, cola elásticas o de lazos y piernas colgantes para darle mayor animación al muñeco.
Su fabricación así como su movimiento es muy sencillo por lo que son especialmente idóneos para niños de educación pre-escolar.

SILUETAS DE CARTÓN
Materiales
-Retazos de cartón
-Lápiz
-Tijeras
-Marcadores o Temperas
-Pinceles
-Una varilla de madera, un palo o rama de árbol
-Pegamento fuerte o cinta adhesiva (maskin type)
Cómo lo fabricamos:

1. Dibujamos sobre el cartón la silueta del animal o personaje deseado, ya sea animal, planta o persona y luego la recortamos. 2. Lo coloreamos con los marcadores o las temperas, y luego pegamos la varilla en la parte de atrás. Con esta varilla manipulamos el títere.

Variantes

En vez de colorear podemos pegar cualquier elemento con cartulinas y telas de colores, botones o cualquier otro material sobre el cartón.

DE PLATO DE CARTÓN O PLÁSTICO

Si no es posible conseguirlos hacemos un círculo sobre un cartón.

Materiales

-Plato de cartón
-Temperas y pinceles
-Tijeras
-Pegamento y cinta adhesiva
-Cualquiera de estos elementos: un palo, rama de árbol, varilla de madera
-Retazos de tela, fieltro y cartulinas de colores -Material de deshecho, botones, tapitas, tapones...

Cómo lo hacemos:

1. Pintamos todo el plato con el color que deseemos y esperamos que seque.
2. Le ponemos los ojos, boca, nariz, orejas, pelo como se nos ocurra. Con tela, botones, cartulina.
3. Le pegamos en la parte de atrás con cinta adhesiva la varilla de madera y cubrimos nuestra mano con una tela grande que será el vestido del títere.

Variante: en vez de pintar el plato podemos forrarlo con papel de china, tela o una cartulina de cualquier color.

FIGURAS PLANAS

B. CON ARTICULACIONES

Una o más partes de la figura plana puede moverse de modo independiente o casi independiente del resto del títere. Son manipulados por una, dos o más varillas.

SILUETAS DE CARTÓN

Materiales

-Retazos de cartón
-Lápiz
-Tijeras
-Marcadores o Temperas

-Pinceles

-Cualquiera de estos materiales: una varilla de madera, un palo, rama de árbol o perchas plásticas o de madera cortadas.
-Pegamento fuerte o cinta adhesiva (masking tape)
-Chinches de metal o grapas de latón (Ver ilustración de la chinche)
-Podemos utilizar también retazos de tela, lana, botones o cualquier otro material para decorar el títere.
Cómo lo fabricamos:

1. Dibujamos sobre el cartón las partes separadas del personaje y las recortamos. Las coloreamos y hacemos los agujeros en las partes señaladas.

2. Unimos las piezas con las chinches de metal, asegurándonos de que los brazos y piernas puedan moverse libremente.

3. Pegamos las varillas de madera en la parte de atrás y una varilla para el movimiento del brazo (ésta puede ser de alambre delgado, pero se deberán doblar las puntas con un alicate para no lastimar con la punta).

Ahora nuestro títere está listo para actuar.

MARIPOSA VOLADORA

Materiales
-Reatazos de cartulina de colores -Lápiz
-Larcadores o temperas
Pinceles
-Tijeras
-Pegamento
-Dos varillas de madera o alambre delgado
Cómo la fabricamos:

1. Dibujamos la silueta de la mariposa en la cartulina, la pintamos y recortamos. Hacemos sus antenas también con cartulina y las pegamos a la cabeza.
2. En la parte de abajo, en el centro de las alas pegamos las dos varillas de madera o alambre.
3. Movemos las varillas de abajo hacia arriba y la mariposa moverá sus alas.

MANIPULACIÓN DE LOS TÍTERES DE VARILLAS CON FIGURAS PLANAS

La manipulación de siluetas de varilla se realiza desde abajo. Las siluetas deberán moverse siempre de cara al público. No pueden ponerse de espaldas ni tampoco girar porque no tienen pintada la parte de atrás. Siempre se desplazan hacia los lados y, si se les quiere llevar al fondo del escenario, será necesario que caminen de espalda. Como no tienen mayor movimiento, se recomienda que sus diálogos sean cortos.

Animadores altos y bajos

Las varillas pueden ser largas o cortas y permiten que los titiriteros de distinta estatura puedan trabajar juntos.

Muñecos pequeños y grandes

Los muñecos grandes se pueden manejar con varillas entre varios animadores.También un solo titiritero puede mover un grupo entero de siluetas.

TÍTERES DE VARILLAS

2. FIGURAS CON VOLUMEN A. SIN ARTICULACIONES

Como ya hemos visto, los títeres inarticulados no poseen partes móviles y son manipulados por una sola varilla. Estos muñecos con volumen pueden fabricarse con infinidad de materiales, a diferencia de los de figuras planas que normalmente se fabrican de cartón.

PEQUEÑOS ANIMALES

Materiales
-Pelotas o huevos de duroport, o pelotas plásticas pequeñas
-Temperas y pinceles
-Pegamento cola blanca espeso (el cemento de contacto o el silicón caliente deshacen el duroport)
-Retazos de tela o fieltro

- Varilla de madera, palo o rama de árbol
-Tijeras
-Materiales de desecho: botones, taponcitos pequeños, lasitos, etc.

Cómo los fabricamos:

1. Pegamos la cabeza al cuerpo y los pintamos. El pico, las orejas podemos hacerlas con tela. Para los ojos, boca y otros elementos podemos utilizar materiales de desecho.
2. Introducimos y pegamos una varilla de madera por debajo del cuerpo del muñeco con la cual realizaremos sus movimientos.

LOS CUCURUCHOS

La característica de estos títeres es que su traje posee forma de cucurucho.

Materiales

-Retazos de cartón delgado
-Pelotas o huevos de duroport, o pelotas plásticas pequeñas
-Temperas y pinceles
-Pegamento cola blanca espeso
-Retazos de tela o fieltro
-Lana

- Varilla de madera, palo, rama de árbol o lápiz largo -Tijeras
-Materiales de desecho: botones, taponcitos pequeños, lasitos, etc.

Cómo los fabricamos:

1. En una cartulina dibujamos el cuerpo del muñeco según el tamaño deseado. Pegamos los dos lados rectos y recortamos la punta.

2. Podemos pintar la cabeza y el cuerpo con las temperas o las podemos forrar con tela. El pelo lo podemos hacer con lana, lazitos o retazos de tela recortados. Los ojos, boca y nariz con botones o taponcitos.
3. Sujetamos el cuerpo a la varilla de madera con pegamento e introducimos la varilla en la parte baja de la cabeza.

DE MATERIALES COTIDIANOS

Se fabrican con una infinidad de objetos cotidianos bien conocidos y podemos utilizar infinidad de ellos.Todos los objetos que nos rodean poseen en principio su carácter, sus cualidades agradables o desagradables y solo es preciso despertarlos y darles vida.

Este títere se distingue de los muñecos con articulaciones simples por su gran creatividad y por la mano viva que les presta el titiritero.

CABEZAS CON UN MANTO DE TELA

El titiritero dirige la cabeza con una mano e introduce la otra en un orificio del vestido y se la presta al muñeco.

ZAPATOS COMO MUÑECOS

Con o sin mano

REGADERA Y MANGUERA

La regadera está pegada a una plancha de madera y es sostenida por una vara de madera. La manguera se maneja con un alambre enrollado en la punta.

BOTELLAS DE PLÁSTICO

El tapón de la botella puede servir de boca. Pegamos los ojos y el pelo del material deseado. Pegamos una varilla de madera a la cual también pegamos un traje de tela.

EL TRAPEADOR

Los flecos del trapeador se pegan sobre una pelota de plástico, caja de cartón u otro objeto. Un cepillo de lavar forma la nariz. Unas gafas dan la idea de los ojos. La vara guía es el palo del trapeador, sobre el cual podemos colocar un manto o sencillamente los nudos de un lazo.

TÍTERES DE VARILLAS
 2. FIGURAS CON VOLUMEN B. CON ARTICULACIONES

PAJARO VOLADOR

Materiales

Cartón, cartulinas de colores

-Tijeras

-Tápiz
Retazos de tela
-Temperas y pinceles
-Plumas y materiales de deshecho
-Pegamento cola blanca o silicón
Cinta adhesiva (maskin type)
-Varilla de madera o rama de árbol
-Alambre delgado
Cómo lo fabricamos:

1. Podemos hacerlo todo de cartón. Dibujamos, recortamos y pintamos la cabeza, el cuerpo, las alas y la cola.
2. Las alas se fijan al cuerpo pegándolas con retacitos de tela. Para mover las alas pegamos un alambre con cinta adhesiva por la parte de abajo. El cuerpo del pájaro se maneja con una varilla de madera introducida y pegada por la parte de abajo.

TÍTERES DE MANO Y DE VARILLA

Con esta técnica podemos hacer títeres de mayor tamaño de más elegancia y posibilidades en el movimiento por eso su movimiento es más complejo ya que requiere una mano para sostenerlo, mover la cabeza y el cuerpo y la otra mano para mover los brazos y manos del muñeco.

Materiales
-Una pelota plástica para la cabeza.
-Retazos de tela, lana y materiales de deshecho
-Retazos de cartón
-Temperas y pinceles
-Pegamento fuerte, cola blanca espesa (Resistol),
silicón o cemento de contacto.
-Cinta adhesiva

- 2 varillas de madera, palo o rama de árbol para armar en forma de cruz
-2 varillas delgadas de madera
-Una camisa o playera de mangas largas de colores
Cómo lo fabricamos:
Podemos clasificar la fabricación por tres etapas:

1. Cabezas
2. Cuerpo
3. Manos

1. Cabezas

Para fabricar la cabeza podemos utilizar infinidad de posibilidades:
-Pelotas de duroport o plásticas forradas con tela, calcetín o papel periódico, pegadas con cola blanca -Cajas de cartón pintadas o forradas con papeles, cartulinas, retazos de tela de colores
-Redazos de esponja
-Y muchos materiales más que se encuentren en nuestras comunidades.

-Cualquiera de los siguientes elementos que esté a nuestro alcance para darle un poco de peso al títere:
-Una pieza pequeña de acero o hierro, -Un poco de barro endurecido, una piedra o
-Un poco de plasticina

Cómo la fabricamos:

1. En la parte de abajo y por adentro de la pelota, más o menos a la altura de la boca pegamos la pieza de acero o hierro. Este peso inclinará la cabeza hacia delante. Forramos y pegamos la pelota de duroport o plástica con tiras de tela de colores, la cabeza con tela.

Pieza de metal

2. Pegamos ojos, pelo y boca. El pelo puede hacerse con círculos recortados de tela. Una gorra de niño o de tela fabricada podría ir encima.
3. La nariz se podrá hacer con un tapón plástico pequeño o un pedazo de madera atravesado por clavo sujetado y pegado fuertemente.
4. Los alambres pequeños enrollados a un lápiz son las piernas y los zapatos serán modelados con barro o plasticina y en la parte de abajo podemos colocar un retazo de cartón. Para la unión de las piernas de alambre con la pelota y los pies podemos usar unos pequeños tacos de madera.

5. La cruz guía

El largo de los palos de la guía deben ser un poco más largos que el diámetro de la pelota. En uno de los extremos del palo grueso colocamos un clavo o una argolla y en ella amarramos el hilo de pescar que baja para la nariz. En los extremos del otro palo clavamos dos clavos o argolla y de ellas baja el hilo para las argollas o clavos de las sienes de la pelota.

TITTERES DE SOMBRAS

Son títeres de varillas con figuras planas articuladas, con la característica especial de que se proyectan en una sábana blanca, la cual deberá estar iluminada desde atrás del titiritero. Se representan durante la noche o en un salón oscuro. Al aire libre podemos usar la luz de una fogata en los salones es necesario usar un reflector.

LOS PRIMEROS TÍTERES
Con la técnica de fabricación de títeres de varillas con figuras planas
 inarticulados que ya vimos anteriormente podemos realizar nuestros primeros muñecos.

TÍTERES DE SOMBRA CON ARTICULACIONES

 LA BRUJASobre un cartón dibujamos por separado las partes del muñeco.

DIFERENCIAS EN LOS MOVIMIENTOS

Con articulación sencilla se realizan estos movimientos

Con articulación correcta hay más opciones de movimiento

TÍTERE DE Guldnte

Se llama así porque se ajusta a la mano como un guante. También se denomina como"Títere de mano" o "Guiñol". Para su movimiento se introduce el dedo índice en la cabeza del muñeco y los dedos mayor y pulgar en las manos.

Sobre este títere trabajaremos en esta unidad por los valores antes mencionados.

Básicamente se compone de tres partes:

1. Cabeza
2. Vestido
3. Manos

Como lo fabricamos:

Materiales

-1 calcetín para la cabeza
-Retacitos de tela para rellenar el calcetín

- 2 retazos de tela del largo de la mano hasta el codo -Lana o retazos de tela para el pelo
-1 aguja fina, 1 aguja capotera, hilo y alfileres
-Retazo de cartón delgado para el cuello
-Retazo de cartón grueso para el pelo
-Retazos de fieltro para las manos
-Tijeras y una regla
-Papel y lápiz
-Pegamento fuerte: cemento de contacto o silicón
-Cinta adhesiva

Paso 1. Fabricación de la cabeza

1.1 Rellenamos el pie del calcetín, sin apretar, con unos retazos de tela o algodón. Hacemos un tubito de cartón ajustado a nuestro dedo índice para que sirva de cuello y lo pegamos dentro de la cabeza. Con lana atamos el extremo del calcetín para que sujete el relleno y el tubo. Después cortamos el calcetín.

1.2 Decoración de la cara

Con botones, taponcitos o tela podemos hacer ojos, boca, nariz, cejas y orejas.

I.3. Haciendo el pelo

La manera más común de hacerlo es de lana, pero la podemos hacer también con tiras de tela. Cortamos un cartón grueso que puede variar de 4 a 15 centímetros, según el largo del pelo deseado. Se envuelve la lana a lo largo del cartón según la ilustración. Luego con la misma lana o hilo se cose uno de los bordes con puntada punto atrás, de modo de unir todas las hebras de lana, después cortamos todo a lo largo del otro borde.Así obtenemos el pelo que pegamos en la cabeza del muñeco. Una vez bien pegada podemos peinarla, cortarla, hacerle trenzas, chongos, etc. Y así hemos terminado la cabeza del títere de guante.

Otro tipo de cabezas

Cabeza de Esponja

La esponja se ha vuelto muy popular para los titiriteros; porque tiene la ventaja de que se pueden hacer muñecos de gran tamaño sin que pesen casi nada. Por esta razón veremos cómo fabricarla.

Recortamos un cubo de esponja gruesa y con las tijeras redondeamos formando una pelota o la figura requerida. Le pegamos nariz, orejas, etc. Para esto utilizaremos cemento de contacto o pegamento de zapatero, también podemos usar silicón, ya que son de pegado rápido y se adhieren fuertemente. Dependiendo del estilo, podemos dejar un acabado tosco o por el contrario, afinarlo lo mayor posible con las tijeras, lijando luego para mayor fineza.

TEATRINOS

Son escenarios para que actúen los títere. También llamados retablos o teatrillos. Existen varias clases de ellos y dependen del tipo de titeres que queremos manejar y también del lugar donde vamos a presentar la obra.

TEATRINOS PARA TÍTERE DE GUANTE
Y DE VARILLAS

TEATRINOS IMPROVISADOS

En una mesa

En una puerta

CÓMO DAR VIDत A LOS TÍTERES

Los títeres obtienen vida a través de nuestras manos y de nuestra voz.

Por lo tanto, deberemos ejercitarnos en desarrollar nuestras habilidades manuales y en que nuestra voz se vuelva más fuerte y que tenga una buena dicción, es decir que se nos entienda claramente lo que decimos.

NUESTRAS MANOS

La mano es el cuerpo y alma del muñeco. Con ella podemos lograr que el títere exprese cualquier tipo de expresión: alegría, tristeza, llanto, risa, timidez, sorpresa, enojo, entre otras. En la ilustración siguiente vemos algunos ejercicios con las manos que nos ayudan para la manipulación de los títeres.

Movemos de uno en uno cada dedo de la mano, dejando fijos y sin mover los demás.

Otro ejercicio es que levantamos los brazos lo más alto posible, abrimos y cerramos las manos todas la veces que podamos. Para descansar los bajamos unos minutos y luego, los volvemos a subir varias veces. Para ir logrando la perfección, lo mejor es realizar estos ejercicios todos los días.

DIFERENTES ACCIONES DEL TÍTERE

Uno de los ejercicios básicos a practicar son las entradas y salidas del muñeco, preferiblemente por los costados de la escena, detrás de los telones. Luego realizamos una serie de movimientos que hace el títere, como por ejemplo:
-entra,
-avanza,
-se detiene en el centro
-corre,
-se cae,
-se levanta,
-se rasca con una mano,
-escucha un ruido,
-se inclina a ver algo,
-baila al ritmo de la música,
-se seca el sudor,
-saluda con una mano,
-se sienta,
-se acuesta,
-duerme y ronca (aquí no muestra la cara al público, porque se le verían los ojos abiertos. Solo la espalda y la cabeza),
-se levanta,
-canta,
-llora,
-ríe,
-dice sí y no con la cabeza,
-toma un objeto con las manos y lo transporta,
-sale,
A lo que podemos agregar todo cuanto se nos ocurra.

NUESTRA VOZ

Hay dos aspectos esenciales en cuanto a la emisión de la voz: a. que se escuche claramente (volumen)
b. que se entienda (buena dicción)

La base para correcta emisión de la voz es la respiración diafragmática, es la respiración natural y que logramos plenamente cuando estamos en reposo. Observemos que cuando los niños duermen, la realizan naturalmente.

La podemos practicar de la siguiente forma:

1. Inhalamos el aire por la nariz, ensanchando el abdomen (no el pecho).
2. Exhalamos lentamente el aire por la boca, bajando poco a poco el abdomen.

Debemos practicarla constantemente, en especial antes de empezar un ensayo o una función de títeres. A la par de esta respiración podemos hacer los siguientes ejercicios:

- Hacer sonidos con la boca cerrada.
- Pronunciar la letra " A " en diferentes tonos (agudos y graves), y con diferente volumen (fuerte y suave).

NUESTRA VOZ EN PLENO ESPECTÁCULO

La voz encima del teatrino

Durante una función debemos lanzar la voz por encima de la boca de escena y no hacia el frente, pues la tela del teatrino para el sonido.

Solo el títere que habla se mueve

Cuando un muñeco habla, solo él debe moverse. Los demás, quietos deben mirar hacia él.

Cada títere tiene su propia voz

De acuerdo a su personaje, cada u no tiene su propia voz Debemos ensayar hasta que sintamos que la voz realmente pertenece al muñeco.

Efectos con nuestra voz

Podemos hacer varias voces y también hacer efectos ambientales, como ruidos, golpes, gruñidos, silbidos, etc.

El escenario no debe quedar vacío

Si por alguna razón esto sucediera, tenemos que usar la voz para que no pierda continuidad.

POSICIÓN CORRECTA PARA MANEJAR EL Títere

-La posición ideal es con el brazo completamente vertical rozando la oreja del animador y la vista debe dirigirse siempre hacia el títere.
-Se debe cuidar que el muñeco mire siempre hacia el público.
-Cuando el muñeco se inclina hacia delante, debemos doblar nuestra muñeca y no el brazo.

OTROS ELEMENTO® ARTÍSTICO』 y TÉCNICOs DE LOS TÍTERES

Aún cuando el títere vale por su propia presencia, su valor como espectáculo se acrecentará en relación con los elementos que lo rodean:
-Decoración del teatrino
-Escenografía
-Utilería
-Música, efectos sonoros y equipo de sonido
-lluminación

Decoración del teatrino

La decoración no debe ser excesivamente brillante y es conveniente el uso de tonalidades neutras, evitando los colores chillones. El teatrino debe brindar un marco donde el títere y la escena se destaquen y no competir con exceso de detalles, atrayendo continuamente sobre sí la mirada del público.

La escenografía

La forman los decorados que ayudan a situar y ambientar la acción y el lugar donde actúan los títeres. Podemos ver dos tipos de escenografía.

- Pieza aisladas

Se pueden hacer recortando la figura en cartón, esponja o madera. Para los árboles se pueden usar ramas de verdad.

Música, efectos sonoros

y equipo de sonido

- Música

Haciendo nuestra propia música podemos crear y cantar nuestras canciones o interpretar música con instrumentos musicales, flauta dulce, maracas, tambores, panderetas, triángulos, platillos, kazoos, etc.

-Música grabada

Otra alternativa es que los niños y las niñas podrán investigar y seleccionar los fragmentos musicales que servirán de fondo, y también para el comienzo y para el final del espectáculo.

Para esto podemos visitar una emisora de radio cerca de nuestra casa y pedir que nos graben música de todos los estilos musicales posibles. Algunas ideas es oír la música de las caricaturas de la televisión u otros programas infantiles.

- Efectos sonoros

Los efectos sonoros que acentúan diferentes escenas, también son muy importantes. Algunos son:
-Cascos de caballos. Golpeamos dos vasos plásticos con la boca hacia abajo, sobre madera, o algo duro, primero uno y luego otro, cada vez más rápido.

Sacudimos fuertemente con las manos una lámina grande de cartón o de metal.

-Cantos de pájaros.

Mojamos un corcho, con los que se tapan las botellas y lo frotamos girándolo sobre una botella de cristal.

-Lluvia. Dejamos caer granos de arroz sobre una bandeja de metal.

-Fuego. Estrujamos entre las manos papel celofán.

-Caídas. Tocamos fuerte un tambor o dejamos caer uno de los platillos de metal. O ambos sonidos juntos.

Muchos efectos sonoros, se encuentran grabados en casetes y discos compactos y se usan para ambientar programas de radio y de TV, profesionales. Éstos también nos pueden ser muy útiles.

CREACIÓN y PRESENT-ACIÓN DE UNA OBRA DE TÍTERES

Antes de la creación de la obra, ya contamos con nuestros títeres, ya hemos realizado los ejercicios correctos de movimiento de los títeres y ejercicios de voz para cada títere. Ahora nos corresponde la creación y presentación de una obra de títeres al público.

CREACION DE LA OBRA

Es importante que los niños y niñas realicen todo el proceso creativo, desde la fabricación de sus propios títeres, la creación de sus propias obras, el montaje y la representación final. Desde este perspectiva la obra deberá ser creada espontáneamente ya que es la única manera de no inhibir sus capacidades creadoras.

Una forma muy rápida de crearla es organizarlos en grupos de 5 ó 6 personas y que cada grupo creará improvisadamente su propia obra en base a los títeres que han sido fabricados. Para la creación les explicamos que deben tomar en cuenta la siguiente estructura:

1. Introducción. El público se familiariza con el lugar, el ambiente, los personajes con que se desarrolla la historia.
2. Nudo. Es la parte conflictiva de la historia, donde los problemas agarran mayor fuerza e interes.
3. Desenlace. Donde los problemas encuentran solución y así puede terminar la obra.

Obra corta

Para la presentación de la primera obra, se recomienda que ésta no sea muy larga, que dure de 5 a 10 minutos. Para la creación y ensayos podemos dar unos 20 minutos y luego cada grupo la representa en el teatrino ante los demás. Para la representación también podemos invitar a los demás niños y niñas de los otros grados, especialmente a los más pequeños, para que vengan a presenciar la obra, esto dará más sentido de responsabilidad a cada grupo para la presentación.

PRESENTACIÓN

La obras pueden ser representadas ante la comunidad en la celebración de algún día festivo. Los niños y niñas necesitarán más días para fabricar el teatrino, la escenografía y decorados necesarios, escoger las canciones y la música que acompañará la obra.

Para esto se pueden organizar en comisiones de trabajo para ver quienes se responsabilizan por cada tarea.
Los ensayos constantes son muy importantes para dar más seguridad a la presentación de la obra.

REFLEXIÓN

Luego de haber presentado la obra es importante que los niños reflexionen, se expresen y cuenten sus experiencias ante los demás sobre todos los procesos desde la fabricación de los títeres hasta la representación final de la obra.

DIFERENTES TIPOS DE OBRAS

En términos muy sencillos, podemos mencionar dos tipos de obras:

1. De entretenimiento: se busca sobre todo promover la diversión, la alegría, la imaginación.
2. Pedagógicas: se persigue transmitir un mensaje educativo en cualquier tema. Éstas a su vez las podemos caracterizar en: - Sociales

- Morales
- Ecológicas
- Históricas
- Sanitarias etc.

Es importante mencionar que en las obras pedagógicas también deben ser divertidas, tener un buen ritmo, bastantes acciones, diálogos cortos y una historia atractiva; ya que se corre el riesgo de que las obras de este tipo se tornen aburridas.

OBRAS SOBRE UN TEMA DE INTERÉS

Otra alternativa educativa de los niños y niñas es la creación de infinidad de obras en apoyo a las materias del pensum de estudios o sobre un problema de nuestra comunidad.

Un pequeño plan a seguir puede ser el siguiente:

1. Creación de la historia. Puede ser colectivamente, en base a una investigación, análisis de problema comunitario, familiar, personal, histórico, etc.
2. Fabricación de los títeres en base a los personajes de la historia.
3. Fabricación y selección de escenografía, utilería, iluminación, musicalización.
4. Ensayos y montaje
5. Invitaciones a la escuela o comunidad.
6. Realización del programa
7. Presentación al público.
8. Evaluación

ENSAYOS

Un último aspecto muy importante a tomar en cuenta son los ensayos. Cuando estemos ensayando debemos tomar en cuenta varios aspectos:

1. Realización de un guión escrita por escenas

 Para recordar cómo transcurre la obra, escribimos en un papel grande el orden de las diferentes escenas y la colocamos adentro del teatrino en un lugar en donde todos podamos verlo con claridad.
2. Bastante ensayo

Se deberá ensayar lo más que se pueda, para que la obra adquiera ritmo y seguridad.

3. Movimiento ágil.

El movimiento en escena debe ser ágil, con frecuentes entradas y salidas de los personajes, de manera de tener en suspenso la atención del público.

4. Bastante acción y diálogos cortos

Se deben evitar los largos discursos y los monólogos cansados, ya que sobre todo EL TITERE ES ACCION. Es más importante realizar la acción de una escena con tres o cuatro títeres, que escuchar a uno solo narrar cómo ocurrieron los hechos.

5. Forma y contenido

Debemos buscar el equilibrio entre el contenido y la forma; es decir, la obra puede estar llena de colorido y muñecos elegantes, pero la historia que contamos puede resultar, muy aburrida, sin reflejar ninguna emoción al público. Lo mismo sucede cuando contamos una historia interesante, pero con títeres mal hechos y mal manejados.

6. Diferentes planos

Podemos colocar los títeres en diferentes planos. Los títeres que están más atrás, deben tener mayor altura que los de adelante; de lo contrario ya no serán vistos por el público.

7. Lugar cerrado

Se recomienda hacer la función en un lugar cerrado, pues al aire libre, el viento mueve el teatrino, los decorados y las voces se pierden y el público se distrae más fácilmente.

GUIÓN CON DÍALOGOS

Esta es la forma normal en que se escriben las obras de teatro y títeres por los gruposo artistas que se dedican a este arte. Las acciones las escribimos con letras mayúsculas. Hacer mutis significa salir de escena. A continuación un guión de títeres de un cuento tradicional guatemalteco para que los niños y niñas la represente.

EL SAPO MENTIROSO

Cuento guatemalteco Maya-Mopán
Guión: Raúl López

PERSONAJES

1. SIRENA
2. SAPO
3. GAVILÁN
4. JOSEFA, Novia del Gavilán
5. SUEGRA, Mamá de Josefa

ESCENARIOS: Mar y montañas
LA SIRENA APARECE BAÑÁNDOSE EN EL MARY CANTA CON EL SAPO.

SIRENA:
SAPO:
SIRENA:
SAPO:
SIRENA:
SAPO:
SIRENA:

> Vamos a la mar
> Tum, tum,
> A comer pescao.
> Tum, tum.
> Boca coloraa.
> Tum, tum.
> Fritito y asao...

LA SIRENA DESAPARECE CON LAS OLASY ENTRE VOLANDO EL GAVILÁN.

GAVILÁN: ¡Hooooola compadre! Pero qué rechulo canta usted hombre.
SAPO: Ja, si yo soy un gran cantante, compadre. GAVILÁN: Era usted, el que cantaba eso de (CANTANDO) fritito y asao.
SAPO: Por su puesto que sí. Y quién más creyó usted que podía cantar tan bonito pues.
GAVILÁN: Entonces compadre quiero pedirle una gran campaña. Fijese que tengo una novia rechula con la que me quiero casar. Y pues me gustaría llevarlo a usted para que le diera una serenata. ¿Qué le parece?
SAPO: Excelente. Pero como no tengo alas como usted, va a tener que llevarme en sus hombros.
GAVILÁN: No se preocupe compadre. Yo me lo llevo a tuto. Súbase y prepárese que vamos a hacer un gran viaje, porque mi novia vive bien lejos.
SAPO: CREÍDO. El arte no tiene fronteras compadre.Vamos pues. SE SUBE SOBRE LA ESPALDA DEL GAVILÁNY REALIZAN ELVUELO. Aaaaay compadrito, que refeo se siente. Me caigo compadre.Auxiliooo. LO RESCATA EL GAVILÁN EN ELAIRE. Todo lo que hay que hacer por los amigos. HACEN VARIAS PIRUETASVOLANDO.
GAVILÁN: Agarrese compadre, que aquí viene la bajada. GRITAN.ATERRIZAN. EL SAPO SE MAREA.
GAVILÁN: ¿Qué le pasa compadre?
SAPO: Me siento mareado. APARECE JOSEFA.
JOSEFA: Por fin llegaste mi gavilancito.
GAVILÁN: Mire compadre le presento a mi novia Josefa. SAPO: MAREADO. Mucho gusto.
JOSEFA: Encantado Don Sapo.
GAVILAN: Mira mi amada Josefa, te he traído a mi compadre don Sapo, porque es un gran cantor y quiere brindarte una serenata.
JOSEFA: Qué emocionante, que lindo detalle. iY a qué hora es la serenata?
SAPO: Sí. ¿A qué hora es la serenata?
GAVILÁN: Pues... a la media noche. ROMÁNTICO. Para que nos acompañe la luz de la luna.

JOSEFA: Qué romántico. Qué lindo.

 APARECE LA SUEGRA.SUEGRA: Es un honor tenerlo entre nosotros don Sapo. Le agradezco que le venga a dar serenata a mi hija. Pase por aquí por favor, le voy a preparar un su tecito, le va a caer bien después de ese viaje tan largo.
SAPO: Excelentísima señora. ¿Será que puedo descansar un poco antes de cantar?
SUEGRA: Por supuesto que si, no faltaba más. Pase por acá don Sapo. EL SAPO Y LA SUEGRA HACEN MUTIS. JOSEFA: ;Oh!, Cuánto tiempo sin verte mi gavilancito. SE ACERCANY SE DAN UN BESO.
GAVILÁN: Ji, ji, ji, ji. Otro, otro. Otro. SE DAN OTRO BESO. Si mi gavilancita. ¿Porqué no salimos a ver el atardecer?. HACEN MUTIS.
ENTRA EL GAVILÁN A DESPERTAR AL SAPO GAVILAN: SUAVE. Compadre, compadre,. . despiértese. EL SAPO SE VOLTEA Y HABLA DORMDO. GRITANDO. ¡Compaaaadreee! Despiértese hombre que ya llegó la hora de que cante.
SAPO: ASUSTADO. AY compadre me va a matar de un susto. Bueno, vamos pues, que el deber nos llama. SEVA HACIA EL LADO CONTRARIO.
GAVILÁN: Es por acá compadre. Es por acá. Empiece a vocalizar, pues compadre.
SAPO: VOCALIZA. Do, re, mi... Re la mi, do. Re, la, mi, do. ENTRAN LAS GAVILANAS.
SUEGRA: Llegó la hora de la serenata mija. Haber que nos canta don Sapo.
JOSEFA: Ha de ser excelente madre. Dice mi novio, que don Sapo es un cantante de fama internacional.
GAVILÁN: Distinguidas damas, tengo el honor de presentar a Don Sapo.
SAPO: PRESUMIDO. Bueno, esta canción que les voy a dedicar se llama Rena, Rena. GARRASPEA Y CANTA BIEN DESAFINADO. Rena, ReNNNaaa, RennAA.

JOSEFA: Uy pero qué fea esa canción.
GAVILÁN: Esa canción no le gusta a mi novia compadre. Además está desafinado. Mejor cante aquella que dice fritito y asao. Esa se la echa muy bonito.
SAPO: No, esa la tengo preparada para el cierre de mi presentación. GARRASPEA. Bien, bien. Damas y caballeros, la próxima melodía que les voy a dedicar se llama Tik' u, Tik' uw. CANTA ECHÁNDOSE MUCHOS GALLOS. Tik'uuuuuu, Tikk'uuuuu, Tiikk'uuu...
SUEGRA: Que gallos los qué se echa ese cantante. No sabe cantar. Yo mejor me voy a dormir. Este sapo y su canto me están dando dolor de cabeza. HACE MUTIS.
JOSEFA: LLORIQUEANDO. ¡Gran poder de Dios! Esto es una burla.
GAVILÁN: Por favor mi amada Josefa, no te enojes. JOSEFA: ENOJADA. Déjame farsante, te burlaste de mí, te burlaste. LE PEGA CON EL ALA.Vete de mi casa y no vengas más. EL GAVILÁN SE CUBRE.JOSEFA HACE MUTIS. EL SAPO SE ESCONDE.
GAVILÁN: BUSCANDO AL SAPO. ¿En dónde está? JUEGA CON LOS NIÑOS. HASTA QUE LO ENCUENTRA. FURIOSO. Me engañó compadre, me engañó. Usted no era el que cantaba tan bonito allá en el mar.
SAPO: ENVALENTONADO. Como que no compadre. Lo que pasa es que su novia y su suegra, no saben apreciar el arte. Ellos de plano que nunca se han rozado con el mundo artístico donde los cantan...
GAVILÁN: INTERRUMPE.Ah, ya cállese compadre. Usted lo que es, es un bocón. Eso es lo que es.Y mejor váyase ya, váyase.
SAPO: HACIÉNDOSE EL ENOJADO.Ah, y ahora me echa. Pero miren como le pagan a uno los favores artísticos. Y cómo quiere que regrese yo solo al mar, desde estas alturas donde me vino a meter.
GAVILÁN: Pues ahí mire usted cómo se baja de esta montaña. Porque lo que soy yo, no estoy llevando a ningún sapo mentiroso. HACE MUTIS VOLANDO.

Bibliografía

- Antequera, Mercedes y Cáceres, Alfonso.

EDUCARY ENSEÑAR CON TITERES. Editorial CCS. Madrid, España. 1995

- Anónimo. MANUAL DETÍTERES
- Barrios, María.TITERES. Editorial José de Pineda Ibarra. Guatemala. 1982
- Batek, Oskar.
-MARIONETAS DE HILO. Ediciones CEAC. Barcelona, España. 1985
-MARIONETAS DE PALO. Ediciones CEAC. Barcelona, España. 1989
- De Capalbo, Beatriz y Andersson,Adriana.TíTERESY CUENTOS Ediciones Corcel. Buenos Aires, Argentina. I 1992
- González, Jorge. LOS TÍTERES. Librería del Colegio Sociedad Anónima. Buenos Aires, Argentina. I98I
- Gordillo, José. LO QUE EL NIÑO ENSEÑA AL HOMBRE. México
- López, Raúl. LOS TITERES,ARTEY EDUCACION. Producciones Colibrí. Guatemala. 200
- Murray, Guillermo.
-ELTEATRO DE SOMBRAS. Árbol Editorial. México. I 1995 -TEATRO DEVARILLASY MARIONETAS. Ârbol Editorial. México.
- Philpott,Violet y McNeil, Mary. COMO HACER Y MANEJAR MARIONETAS. Ediciones Lagos. Madrid, España. 1975
- Robson, Denny y Bailey,Vanesa. MANOS MAGICAS, MARIONETAS. Editorial Luis Vives. Zaragoza, España. 1991

