

Teatro de títeres para las infancias

obras selectas
de
Hélène Ducharme

Traducción
Humberto Pérez Mortera

con la colaboración de
Nadxeli Yrizar Carrillo

Teatro
Nómada Producciones / Editorial de la Casa
y Teatro Motus

El teatro de títeres: el lugar donde los objetos se vuelven protagonistas de sus historias

Conocí a Héléne Ducharme —autora, directora, actriz, titiritera y codirectora artística de la compañía quebequense Teatro Motus— a mediados de 2011. En ese entonces ella andaba en busca de un traductor o traductora al español para su obra *Baobab* que quería presentar en México. Después de una reunión en la que tuve la fortuna de ser el elegido para traducir dicha obra, Héléne y yo establecimos una relación de trabajo y amistad que se ha extendido por más de 10 años y en la que hemos compartido no sólo la traducción de otras cuatro obras —y la coescritura de una quinta con otros dos autores: Hamadoun Kassogué y Patrick Mohr— sino también viajes, residencias y proyectos artísticos en distintas ciudades de México, Quebec y Burkina Faso. Ese vínculo de cariño y respeto que hemos establecido a partir de la revisión, corrección, modificación y adaptación de sus obras es lo que da origen a este libro, *Teatro de títeres para las infancias: Obras selectas de Héléne Ducharme* y que quiere ser un reconocimiento al esfuerzo de Héléne y su compañía por compartir su trabajo de títeres, sombras, papel, objetos, actores/actrices y música en vivo con el público mexicano, así como una oportunidad para los creadores y las creadoras de habla hispana para conocer sus textos, leerlos y ¿por qué no? proponer nuevos montajes.

1

Aunque, y como ya lo dije antes, Héléne y yo iniciamos nuestra relación laboral a partir de una entrevista para hacer la traducción de *Baobab*, la primera obra que se incluye en este libro es *BerrRRinche* (*La Crise*, 2004). La razón es muy sencilla: aunque fue el segundo traba-

jo que hicimos, en realidad fue la primera traducción que se estrenó en la República Mexicana. Y ese es el orden cronológico que seguiremos en la presentación de las obras en este libro: la fecha de estreno en México.

BerrRRinche es una historia para niños y niñas a partir de los 5 años. Trata de una madre y su hijo pequeño, Samuel, que en un día de trabajo cualquiera no se pueden poner de acuerdo sobre cómo empezar la mañana: mientras ella va tarde a la oficina y apenas tiene tiempo para ir a dejar a su hijo a la escuela, él, Samuel, no deja de jugar y hacer todo lo posible para que ella se quede en casa. Esta situación origina una gran explosión de gritos y enojos de la madre. Seguidos de un gran berrinche de Samuel. Lo que da como resultado el encierro del niño en su cuarto hasta que se tranquilice. Sólo entonces y con la ayuda de Ami, el tigre de peluche de Samuel —que cobra vida cuando están solos— y de la narración de la leyenda de “La diosa de las cóleras”, madre, hijo y tigre podrán encontrar una solución a los exabruptos del niño.

BerrRRinche es un texto que resultó muy interesante de traducir, no sólo por la historia que cuenta —el conflicto real y cotidiano de una madre y su hijo— o por la solución propuesta —que el niño se haga responsable de su propio sentir— sino también por la forma en que es llevada a escena: sobre el escenario vemos un juego constante y colorido entre actrices y actores, títeres de diferentes tamaños y teatro de sombras que nos otorgan, a nosotros como lectoras, lectores, espectadoras y espectadores, diferentes perspectivas —espaciales y temporales— de la situación. Es así como pasamos, en un parpadeo, del conflicto “realista” entre la madre y el hijo al mundo fantástico de Samuel, quien acompañado de su tigre Ami, sale de cacería. O ser partícipes, como si estuviéramos sentados ante una fogata, de la narración de la leyenda de “La señora de las cóleras”, hecho que permitirá a Samuel aprender a dominar sus sentimientos.

Esta construcción tan sólida del relato, así como la manera de metaforizar el conflicto —junto con la experiencia y la habilidad de la codirectora artística de Teatro Motus para fusionar el teatro de marionetas con otras técnicas performativas— permitió que el trabajo de traducción fuera muy grato y motivante. Además de haber tenido el tiempo para revisar la traducción con la autora tanto en las sesiones de trabajo de mesa como en los ensayos con los actores, actrices, creativos y creativas. Dando como resultado un texto muy sólido, juguetón y expresivo desde la manera de hablar de los personajes —fueran actrices/actores o marionetas— hasta en el desarrollo de la historia. Y que afortunadamente pudo ser presentado, en coproducción con Figurat Teatro y Astillero Teatro, en la Ciudad de México y en otros teatros y festivales de la República Mexicana a partir de noviembre de 2011.

2

El segundo trabajo de colaboración que realicé con H  l  ne Ducharme fue la traducción de *Baobab* (2009). Esta obra fue originalmente coproducida por Teatro Motus y La Troupe S   (Mali). Además contó con la colaboración, para su escritura y montaje de Hamadoun Kassogu   (Mali) y de Isma  la Manga (Senegal). La historia, para niños y niñas a partir de los 4 años, está basada en cuentos tradicionales africanos. Es el relato de Amondo, un niño pequeño, que debe acabar con la larga sequía que acecha a su pueblo. Para lograrlo deberá enfrentar cuatro pruebas. Y sólo si las supera conocer   su verdadero origen y liberará el manantial de agua que se encuentra escondido debajo del baobab milenario que está en el centro de su pueblo.

Además de su carácter de viaje iniciático, *Baobab* fue una obra muy interesante de traducir debido al maridaje de narración oral —en voz y cuerpo de actores y actrices de distintos países—, la presencia de títeres y

máscaras y la interpretación de música en vivo escrita en lenguas africanas. De esta manera, aunque no hubo que traducir las canciones al español —ya que los músicos de la versión primigenia formaron parte del reparto del espectáculo que se presentó en México— sí se tuvo que hacer una lectura cuidadosa del texto durante su traducción para diferenciar las distintas formas del habla o los registros del lenguaje de ciertos personajes que cumplen una función tradicional en varias leyendas africanas —como el griot, jefe del pueblo y contador de historias, o el marabout, ave zancuda que se alimenta de carroña—. Afortunadamente la obra se pudo estrenar durante el XLI Festival Cervantino en 2013 y ver cómo la disfrutaban familias enteras.

3

El siguiente trabajo de traducción que llevé a cabo para Teatro Motus fue *Luna, en los ojos de mi padre* (*Luna, dans les yeux de mon père*, 2012), una obra para niños y niñas a partir de los 8 años. Este texto cuenta la relación entre Pablo Hernández Pérez y su hija, Luna, a raíz de que él, periodista de profesión, es obligado a salir del país por el clima de violencia que se vive en México. Así, mientras Pablo intenta hacer congeniar su búsqueda de trabajo con el aprendizaje de una nueva lengua y cultura en un país extranjero, Luna, apoyándose en una imaginación desbordante, mantiene comunicado a su padre con su familia y sus raíces.

Esta fue una de las obras más ambiciosas de Teatro Motus en las que he trabajado. No sólo porque a la mezcla habitual de actores y actrices, títeres, teatro de sombras y música en vivo se le agregaron actos circenses —telas y acrobacias—, sino también porque Hélène, como lo ha hecho desde sus primeras obras, se preocupó porque la presencia de la cultura “extranjera” —en este caso la mexicana— fuera bien representada. Para lograrlo, la autora quebequense no sólo visitó México

varias veces para investigar diferentes aspectos de la cultura, sino que convivió con su gente e incluyó en la obra intérpretes y creativas y creativas mexicana/o/s. Lo que permitió una traducción fluida y detallada de la obra, ya que desde el texto primigenio las situaciones y la idiosincracia de lo mexicano eran verosímiles y bien fundamentadas. El montaje se estrenó en el teatro Isabela Corona de la Ciudad de México en octubre de 2013 durante el XIII Festival de Títeres Mireya Cueto. Y luego se presentó en el Teatro Diana de la ciudad de Guadalajara en noviembre de 2013 como parte del VII Festín de los Muñecos, Festival Internacional de Títeres.

4

La cuarta obra que traduje de Hélène Ducharme fue *Elisapi y las auroras boreales* (*Elisapie et les aurores boréales*, 2016). Es una obra para niños y niñas a partir de los 2 años. Y aunque es un texto muy corto —apenas de media hora de duración— y casi sin diálogos —en su lugar largas acotaciones—, el hecho de contar el día a día de Elisapi —una niña inuit en una comunidad muy cercana al Polo Norte— por medio de pequeñas viñetas, me permitió hacer una traducción lo más cercana a las imágenes presentes en el texto en francés. De esta manera uno o una, como lector o lectora, espectador o espectadora, puede pasar fácilmente del juego de Elisapi con las focas al canto y baile con su familia, o del combate contra el gran oso blanco a la contemplación final del mundo submarino que se encuentra debajo del hielo y el relucir de las auroras boreales. Afortunadamente la obra se pudo ver en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, durante el IX Festín de los Muñecos, Festival Internacional de Títeres en noviembre de 2017.

La última obra de Teatro Motus que hemos traducido (y aquí remarco la utilización del plural porque lo hicimos a cuatro manos con la también traductora Nadxeli Yrizar Carrillo) se llama *Cuentos clásicos confinados* (*Contes finement adaptés*, 2022). Este espectáculo, dirigido a un público a partir de los 5 años, tiene la particularidad de estar formado por tres historias que se pueden presentar juntas o por separado. Son una re-escritura de tres cuentos clásicos infantiles: *Caperucita roja y el lobo feroz*, *Los tres cochinitos* y *El lobo y los siete cabritos*. Pero con la particularidad de estar escritos en tono de comedia y situados en un mundo asolado por la pandemia del COVID-19. Así, en esta nueva versión, Caperucita roja tendrá que hacer lo imposible para escapar del confinamiento obligado en su ciudad y poder visitar y salvar a su abuelita. Los tres cochinitos pasarán de las casas de paja o madera a la construcción de multifamiliares para impedir que el lobo —y su stirpe— se los coman. Y finalmente los siete cabritos tendrán que idear una manera para enfrentarse al lobo feroz mientras su madre trabaja como enfermera y los deja solos en casa.

La traducción de los *Cuentos clásicos confinados*, que oscilan entre la narración y el diálogo y que fueron pensados para ser unipersonales para una o varias actrices, tuvieron como desafío principal mantener el tono ágil y jocoso, es decir, el humor del texto original. Lo cual, aunque podría parecer sencillo, no lo es tanto. Para traducir el humor no basta con entender el chiste o traducirlo literalmente. Más bien exige un proceso de búsqueda de equivalentes culturales en la lengua destino —aún a riesgo de sacrificar varias palabras o frases que estaban en el texto primigenio— así como el de procurar mantener el mismo efecto —o por lo menos parecido— sugerido en el texto por la autora y las directoras del montaje en francés. Afortunadamente con-

tamos, como en los casos de las cuatro obras precedentes, con Hélène para ayudarnos a hacer la revisión e ir ajustando las traducciones. Y el resultado lo podremos ver cuando se estrene su versión en español en abril de 2023 durante el XII Festín de los Muñecos, Festival Internacional de Títeres en Guadalajara, Jalisco.

6

Finalmente y a manera de cierre nos gustaría agradecer a Hélène y a Teatro Motus por el respeto que siempre ha mostrado por conocer y dialogar profundamente con el Otro durante los procesos de investigación y puesta en escena de sus obras, así como por habernos permitido entrar y conocer el fascinante mundo del títere teatral. Ya sea con las marionetas de distintos tamaños, el teatro de sombras, el teatro de papel o el teatro de objetos, Hélène siempre ha mostrado un cariño y un respeto invaluable por este arte teatral. Lo que nos ha permitido, como artistas escénicos, conocer y profundizar en toda la gama de posibilidades que éstos tienen para moverse y “cobrar vida” y darnos cuenta que el títere no es un elemento que sólo está ahí, a la espera de ser manipulado. Al contrario, él pide que lo conozcamos, que sepamos de qué está hecho y que exploremos su cuerpo para saber cuáles son sus posibilidades de movimiento. Sólo así podremos trabajar realmente con él. Y remarco el “con”, porque al trabajar con el títere unimos nuestra voz y nuestro cuerpo con su cuerpo y sus gestos para compartir o hasta cederle nuestro lugar en el escenario. Como lo apunta Rosa Díaz “La Rous”, actriz y titiritera española, al ser cuestionada sobre sus sentimientos al trabajar con títeres: “Es un trabajo extraño en el que de repente tú dejas de tener el protagonismo y trasladas toda tu energía, tu voz, tu físico, tu cuerpo... al ponerle alma a un objeto que va a hablar por ti a través de tus sentimientos” (147-148). Y eso, lo puedo afirmar, también afecta la traduc-

ción de una obra pensada para títeres. Es decir, como traductor o traductora de obras para títeres y/o objetos nos damos cuenta de que ellos también necesitan una estructura textual y narrativa con ciertas características que se amolden a su naturaleza y funcionamiento. Requieren menos diálogos o acotaciones menos emotivas y más centradas en acciones y movimientos. Pero a pesar de estas pequeñas limitantes o modificaciones abren las posibilidades a otros espacios, temas y tratamientos como el deambular por mundos imaginarios o interactuar con animales y la naturaleza de maneras insospechadas e inesperadas.

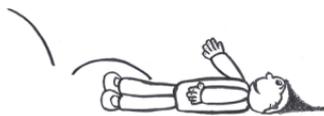
Y esto es lo queremos compartir con ustedes, lectores y lectoras de estas obras, y esperar que resuenen en su imaginación y en sus corazones.

¡Larga vida al Teatro Motus y a los títeres!

Humberto Pérez Mortera
15 de mayo de 2023

Bibliografía

Fernández de Sevilla, Lola, "Entrevista a Rosa Díaz, La Rous", en el libro *Ogros, espinacas y demás... Cómo contar lo terrible a niñas y niños en el teatro*. Colección de Ensayo ASSITEJ España, Madrid: 2018.

Esta primera edición de
Teatro de títeres para las infancias:
obras selectas de Hélène Ducharme
se terminó de imprimir en marzo de 2023
con un tiraje de 150 ejemplares
en la Ciudad de México, México
en Conexión Publicitaria División
Impresos Digitales S.A. de C.V.
conexionpublicitaria@yahoo.com