

LAPALABRA

YELHOMBRE • REVISTA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Alicia Petrilli Vargas

“Carlos Converso, maese titiritero”

La Palabra y el Hombre. Revista de la Universidad Veracruzana
Número 68, abril-junio de 2024, pp. 91-95.

ISSN: 01855727

Xalapa, Veracruz, México

Universidad Veracruzana
Dirección Editorial

La Palabra y el Hombre. Revista de la Universidad Veracruzana
Lic. Benigno de Nogueira Iriarte Núm. 7, Col. Centro, C.P. 91 000
Xalapa, Veracruz, México
Tel. 8 42 17 00 / ext. 17 820

Para muchos resultará familiar el nombre de “Maese Pedro”, el titiritero que, en la segunda parte de la novela *Don Quijote de la Mancha* realiza una grandilocuente representación de títeres que provoca la locura del hidalgo, el cual, confundiendo la realidad con la ficción, termina por decapitar a todos los personajes sobre el retablo.

“Maese” es la forma cortés y respetuosa usada para referirse a aquellos individuos que han perfeccionado un oficio. Así pues,

Carlos Converso, maese titiritero¹

Alicia Petrilli Vargas

Maestro directo e indirecto de muchos creadores en México y Latinoamérica, por sus talleres y dirección han pasado tanto artistas y agrupaciones consolidados, al igual que jóvenes inexpertos, deseosos de aventurarse en un lenguaje provocador.

Maese Pedro recibe este nombre por tener pleno dominio en el manejo de los guiñoles. “Maese” es también la forma en la que muchos titiriteros se refieren a sus maestros, a los “maestros de maestros”: presidiadores de la animación que han forjado una larga y nutrida carrera en el oficio de los títeres.

Carlos Converso es esto mismo y no otra cosa. Su larga trayectoria le ha valido un amplio número de producciones, giras, publicaciones, reconocimientos y homenajes que dan fe y constancia de aquello que cualquiera que haya tenido la oportunidad de trabajar con él podrá constatar: él es el Maese Carlos.

¿Quién es Carlos Converso?

Maestro directo e indirecto de muchos creadores en México y

Latinoamérica, por sus talleres y dirección han pasado tanto artistas y agrupaciones consolidados, al igual que jóvenes inexpertos, deseosos de aventurarse en un lenguaje provocador como lo son los títeres.

Nacido en San Francisco, una pequeña ciudad en la provincia de Córdoba, Argentina, en agosto de 1947, se formó como actor en la escuela Teatro Estudio, en esa misma ciudad (Juárez 2018, 14) y, desde muy al inicio de su carrera, tuvo la oportunidad de participar en diversos festivales dentro y fuera de este país presentando obras con un cargado discurso político.

Después de un tiempo, Converso comienza a interesarse por retomar los conflictos que rodean a los personajes, priorizando la dramaturgia como metáfora de la sociedad donde estos se insertan. Es justo en esta época cuando co-

noce al maese titiritero Javier Villafañe (Rumbau 2019).

Nacido en Buenos Aires en 1909, Villafañe fue poeta y dramaturgo dedicado a los títeres. Recorrió diversos barrios de Buenos Aires en una carreta/teatrino con su compañía La Andariega (Curci 2011, 20). Carlos Converso explica que para él los títeres se dirigen hacia lo sensorial. Su textura, forma, colores, incluso los sonidos que los acompañan, impactan los sentidos del espectador, gracias a los materiales con los que están elaborados (Rumbau 2019).

Instituido ya como titiritero y director, continuó trabajando con distintas agrupaciones, hasta llegar a la Ciudad de México en los años ochenta, donde fundó la compañía Triángulo (López 2012, 234). En sus inicios, sus producciones se dirigían a un público infantil, aunque esto no satisfacía las necesidades creativas del director. En 1984, el grupo Triángulo estrenó *Pandemonium*, una obra compuesta por cinco movimientos o cinco actos, pensados y escenificados para un público adulto, que fue aclamada por la crítica (Juárez 2018, 36).

Para Converso, esta obra marcó un cambio: “después de trabajar tanto en el teatro para ni-

ños, llegó el momento en el que yo sentía la necesidad de hablar cosas que a mí me interesaban como persona adulta”.² Hoy día, el número de sus producciones dirigidas a un público adulto es amplio. El experimentado creador ha explicado en diversas ocasiones que, desde su perspectiva, los títeres tienen la capacidad de abordar temáticas y conflictos humanos de una manera profunda y poética. Con 50 años de trayectoria, las temáticas y técnicas de animación de Converso han sido provocadoras tanto para su audiencia como para sus colegas.

Llegada a la ciudad de Xalapa

Converso arribó a la capital del estado de Veracruz en 1986 (Morán 2012, 130). Fue aquí, en la

Converso y su impacto en el teatro de formas animadas en la ciudad de Xalapa tiene un desarrollo sobresaliente en el lenguaje de los títeres, reflejado en los grupos que se abocan a las múltiples técnicas existentes.

Atenas Veracruzana, donde conoció al escritor José Camacho, alias *Pepe* Camacho. Converso se sintió atraído casi de inmediato por su particular dominio del humor y del albur, lo que los llevó a iniciar una fructífera colaboración (Converso 2021). Pepe Camacho escribía planteamientos y Converso los probaba en escena, ofreciendo sugerencias para su corrección y enriquecimiento. El resultado de este proceso creativo fue la aclamada obra *Al son de un corazón*. Se trataba de un espectáculo que combinó el humor

del teatro para adultos y diversas resoluciones con los títeres; “fue un éxito arrollador” en palabras del mismo director.

Después de obtener el premio Mejor Teatro de Provincia en la Muestra Nacional de Teatro 1992, los dos teatristas fundaron la agrupación La Tarántula, teniendo como objetivo crear una trilogía de obras inspiradas en momentos históricos de México. Desafortunadamente, las producciones posteriores no alcanzaron sus expectativas y la asociación terminó disolviéndose hacia 1995 (Petrilli 2022, 37).

De manera individual, Converso dirigió *Barbacoa, historia de piratas*, “un canto al mar y a la libertad”; y *La Pesquisa*, escrita por Adriana Menassé, donde se presenta la historia de un niño que atraviesa diversos estados emocionales, provocados por el

que, de acuerdo a lo que le va pasando, va mutando de material [...] no de manera gratuita, sino que el material es la metáfora de un estado determinado del personaje en un momento de la obra.³

A partir de su extenso recorrido en las artes escénicas, el creador distingue dentro de su hacer el valor del juego, como el espíritu relacionado con el placer de actuar; la metáfora, unida a la naturaleza poética de los títeres, y los materiales o aspectos plásticos que son pautados por las temáticas, dictaminando la totalidad de este lenguaje y la dramaturgia de sus espectáculos (Converso 2021).

Converso y su impacto en el teatro de formas animadas en la ciudad de Xalapa tiene un desarrollo sobresaliente en el lenguaje de los títeres, reflejado en los grupos que se abocan a las múltiples técnicas existentes; algunos ejemplos de ellos son: Mano y Contramano, La Piragua, Mano Negra, Merequetengue, Febrero 10, Triciclo de Metal, Títere Vivo, Hombre Gacela, Los Vagabundos, H. Studio, Andronicus MX, Imaginería Teatro, Maldito Teatro, así como grupos que se acercan a este lenguaje en producciones particulares; artistas que trabajan en solitario como Pavel Ortega o Fernando Rueda, al igual que grupos que en su momento tuvieron importante actividad como Corifeo-Armadillo, Kikiribati Teatro, Patakes Company, entre otros.

Existen también los festivales y encuentros que han procurado generar un espacio de intercambio para los creadores locales y foráneos: Adultíteres, Un verano de Títeres, ETOX, Hay Títeres, Coloquio El títere y las Artes Escénicas, además de contar con una de las pocas facultades en el país que

terror que siente ante las amenazas de otro infante más grande. Esta última obra expone la concepción que tiene Converso sobre el teatro de títeres, donde los materiales son parte fundamental de la constitución del espectáculo y el discurso escénico. En otras palabras, Converso deseaba transmitir las vivencias, emociones y conflictos del protagonista en los materiales con los que este era construido.

Yo tenía la idea de contar la historia de un personaje

La extinta variedad del mundo (2018). Foto: CANDILEJA/TONYCANDIL

ofrece experiencias educativas enfocadas al aprendizaje del lenguaje y –en el periodo 2004-2009– las actividades en el Centro de Estudios en el Arte de los Títeres, que buscaba instaurarse como la primera escuela para la formación de titiriteros.

Debido a lo anterior, si deseamos hacer una recapitulación del teatro xalapeño en las últimas décadas, el teatro de títeres y objetos es un elemento ineludible. Y es justamente la llegada del maestro Converso, entre otros factores, lo que pautó e incentivó dicho desarrollo. Además de una activa producción artística, Converso se asumió dentro de una labor que impactaría de manera considerable la producción escénica títeril en la región: la docencia (Rumbau 2019).

Desde 2004, fue director del Centro de Estudios en el Arte de los Títeres (CEAT), y es, hasta la

actualidad, profesor de la licenciatura en Teatro de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, impartiendo las materias de Títeres I y II. Converso ha transmitido principios técnicos a sus estudiantes, quienes, posteriormente, han hecho uso de ellos para desarrollar sus discursos personales.

A continuación, daremos un vistazo a uno de los muchos surgidos del encuentro entre dichos estudiantes y el ya experimentado maestro: *Ubú reciclado*.

Ubú reciclado

Ubú reciclado fue una obra dirigida por Carlos Converso durante el periodo 2003-2009 en la ciudad de Xalapa. Esta obra contó con la participación de alumnos que cursaban la licenciatura en Teatro de la UV. Converso decidió compartir su inquietud con

respecto a la exploración escénica con objetos cotidianos. Esta premisa generaba un contraste con la perspectiva tradicional del títere construido expresamente para una obra. Siendo un campo novedoso no solo para los estudiantes, sino también para el director, este proyecto se fundó como un laboratorio que daría paso a una obra completa.

El equipo fue conformado por Lorenzo Portillo, Mariana Guerrero y Rubén Reyes como actores-titiriteros, David Aarón Estrada como asistente de dirección, y Carlos Converso como el director. Las premisas del proceso eran sencillas: realizar el *Ubú...* con todo lo grotesco, juguetón y burdo que plantea Jarry, y hacerlo con objetos que podrían encontrar en lo cotidiano.

Gracias a los testimonios compartidos por los creadores, hoy día sabemos que el labora-

La extinta variedad del mundo (2018). Foto: Samuel Padilla

torio operó como un proceso de creación colectiva (Petrilli 2022). Se trataba de un “vaivén de ideas” donde Converso pausaba y guiaba a sus estudiantes mientras compartía principios fundamentales en el teatro de títeres. Como resultado, los participantes pudieron adquirir experiencia como creadores teatrales, específicamente, animadores-titiriteros.

La obra de *Ubú reciclado* se caracterizó por el uso de objetos cotidianos –un compás de madera, una media de mujer, un guante de látex, nieve en aerosol, papel periódico, entre otros– y elementos tradicionales en el teatro de títeres –comandos, cabezas con facciones sugeridas, técnica de animación–. Se presentan también imágenes poéticas: construcciones plásticas en escena, cuyo objetivo fue ser la metáfora de espacios o situaciones. Dicha resignificación de elementos

provocó sorpresa en la audiencia, volviéndose uno de los atractivos principales de la obra. El resultado de todo lo anterior fue una propuesta novedosa, efectiva, que hacía honor a la propuesta de Jarry y bien recibida por la audiencia en la mayoría de sus presentaciones.

Pese a las extenuantes jornadas de trabajo, los creadores señalan que el trabajo junto a Converso partía del “juego”. La comunicación desarrollada en el grupo permitió dar agilidad a las dinámicas en escena, pero sobre todo, el divertimento abonó al ritmo de trabajo constante. Los participantes han externado que esta dinámica les permitía disponerse y relajarse en sus propuestas teatrales, al igual que enriquecer a la vinculación entre los miembros (Petrilli 2022, 57).

Durante los meses siguientes a su estreno, escenificaron el proyecto en distintos espacios de la ciudad. Para el mes de junio de

2004, la agrupación comenzó a recibir una serie de invitaciones para participar en importantes festivales, como la muestra Nacional de Teatro, así como presentaciones en Tolosa, España. El alcance que esta obra consiguió fue un importante inicio en la vida profesional de los estudiantes, confiriéndoles la oportunidad de vislumbrar el panorama laboral al que podían acceder durante sus carreras posteriores.

Ubú reciclado se escenificó más de cien veces; el número exacto es incierto porque las últimas funciones fueron esporádicas y gran parte del registro está extraviado. El final del proyecto se relaciona con la transformación de los intereses profesionales de los participantes y la necesidad de encontrar nuevos espacios donde desarrollar sus inquietudes. Cada integrante generó sus propias reflexiones sobre lo que significó vivir el proceso de *Ubú reciclado*,

pasando por aspectos artísticos, profesionales, personales, emotivos y más.

Mariana Guerrero evoca el gozo como una de las enseñanzas más importantes durante este tiempo: “Disfrutar, siempre hacer los montajes disfrutando y desde el sentido lúdico. [...] creo que también te lleva a ser creativo en la parte administrativa, a seguir jugando en tu trabajo [...] El secreto de la vida, y no nada más del teatro, es divertirse...”⁴

Lorenzo Portillo menciona que esta obra fue un suceso significativo mediante el cual descubrió un lenguaje que cambió completamente su perspectiva del teatro de animación: “De pronto me presentan los objetos y digo: ‘¿y esto por dónde?’ pero no nos dimos el tiempo de dudar del objeto ni de dudar del lenguaje, sino que fue a través del juego”⁵.

David Aarón Estrada, por su parte, se siente agradecido por compartir conocimientos con sus compañeros y aprender de ellos, pero aún más, por trabajar cerca de su maestro, Carlos Converso. Para él, cada miembro de la agrupación fue ejemplo de respeto y compromiso: “Es de las cosas que a mí me gustan, que siempre he admirado y aspirado”⁶.

Por último, Rubén Reyes, quien actualmente continúa trabajando al lado de Converso, tiene presente *Ubú reciclado* como un momento decisivo en su trayectoria. Y si bien ahora se plantea muchas interrogantes respecto al proceso, señala que disfrutó completamente la experiencia y los descubrimientos:

Siempre recuerdo al *Ubú...* con mucha alegría y añoranza. Lo que a mí me deja fue

definirme en una línea de teatro y disfrutar mi trabajo plenamente. Como creador y artista. Por eso fue algo que me marcó. Fue un proyecto muy noble. El grupo tenía una sinergia. Se respiraba, se vivía, se palpaba. Por eso también agradezco a Carlos que no lo retomara.⁷

Ubú reciclado era posible por la irreplicable combinación de Guerrero, Portillo, Reyes, Estrada y Converso. Como experiencia formativa seguramente seguirá resonando en los participantes, quienes ahora crean y enseñan desde sus nuevos espacios a sus propios alumnos; como estos creadores, muchos otros han encontrado en las enseñanzas de Carlos Converso un espacio de inspiración, un nicho de aprendizaje que funge como línea de partida para sus propios discursos. Al momento de reflexionar y celebrar la creación teatral en Xalapa y en el estado de Veracruz, no hay que olvidar los aspectos humanos que se gestan en las relaciones dentro del quehacer artístico. Estas redes son, sin duda, la base indiscutible que permite “abrir el telón” en cada función. Celebremos pues a los y las “maeses”, que han dado a las generaciones de esta ciudad herramientas sensibles para la labor artística. **LPyH**

REFERENCIAS

- Curci, Rafael. 2011. *De los objetos y otras manipulaciones titiriteras*. Ciudad de México: Libros de Godot.
- Juárez, Beatriz. 2018. “Teatro para títeres: Figuras retóricas en *Pandemonium* de Carlos Converso”. Tesis de maestría UV.

- López, Julio. 2012. *CLETA: Crónicas de un movimiento cultural artístico independiente*. Ciudad de México: INBAL.
- Morán, Lupe. 2007. “Carlos Converso, titiritero”. *La Ratonera, Revista asturiana de teatro* 19: 123-131.
- Petrilli Vargas, Alicia. 2022. “*Ubú reciclado* de Carlos Converso. Procesos de creación”. Tesis de maestría UV.
- Piedra de Mar CIDAC. 2021. “Juego, material y metáfora; una mirada a los títeres de Carlos Converso”. Conferencia de YouTube, 1:10:24. 22 de marzo. www.youtube.com/watch?v=JXQrrpLIXEk.
- Rochin, Carlos y Fernando Mejía. 2020. “Entrevista a Carlos Converso. Hablando de su trayectoria artística”. *Lunes Culturales*, Universidad Autónoma de Sinaloa. 15 de junio. www.facebook.com/watch/live/?v=339217620382178&ref=watch_permalink.
- Rumbau, Toni. 2020. “Entrevista a Carlos Converso”. *Titerenet*. www.titerenet.com/2009/12/24/entrevista-a-carlos-converso/.

NOTAS

- ¹ Este artículo surgió de la investigación realizada para la tesis “*Ubú reciclado* de Carlos Converso. Procesos de creación”.
- ² Carlos Converso, entrevista personal, citado por Alicia Petrilli, “*Ubú reciclado* de Carlos Converso. Procesos de creación”, tesis de maestría (UV, 2022), 36.
- ³ *Ibíd.*, 37.
- ⁴ Mariana Guerrero, *ibíd.*, 71.
- ⁵ Lorenzo Portillo, *ibíd.*
- ⁶ David Estrada, *ibíd.*
- ⁷ Rubén Reyes, *ibíd.*, 72.

Alicia Petrilli Vargas es creadora e investigadora escénica. Maestra en Artes Escénicas por la UV.