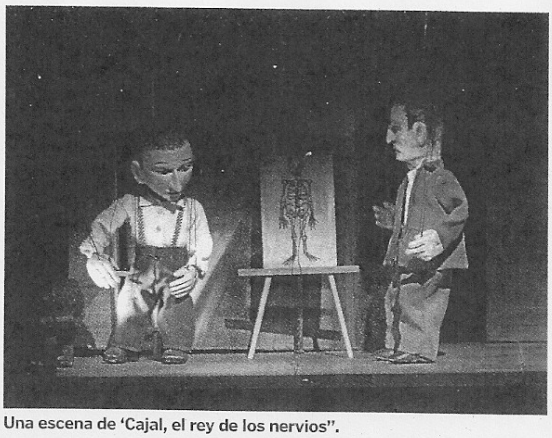
HERALDO DE ARAGÓN 31-05-2010

LOS TÍTERES DE La tía Elena



Una escena de 'Cajal, el rey de los nervios".

CRÍTICA DE TEATRO

Joaquín Melguizo

Descubrir

GENERALMENTE, y digo generalmente, recibir un premio es un reconocimiento al trabajo bien hecho. Hay ocasiones en las que no es eso exactamente, y las hay también que trascienden el reconocimiento en sí. Tal es el caso de 'Cajal, el rey de los nervios', de Los Títeres de la Tía Elena, recientemente galardonado con el premio al mejor espectáculo de teatro en la XII edición de la Muestra Aragonesa de las Artes Escénicas y de la Música.

No es poca cosa que una función de títeres sea reconocida como mejor espectáculo teatral, porque los muñecos, vistos durante tanto tiempo y por tantos como un arte menor, son una forma de expresión teatral y artística a la altura de cualquier otra disciplina escénica. En pocas ocasiones se hace tan evidente la teatralidad, como cuando se ve esa materia inerte convirtiéndose en un ser lleno de vida, capaz de transmitir emociones, gracias a la manipulación del titiritero. Por eso deben ocupar sobre la escena el lugar que le corresponde.

Y sí, 'Cajal, el rey de los nervios' es buena muestra de ello. Y lo es desde los puntos de vista esenciales de la escenificación, el figurativo y el dramático. En lo figurativo, los muñecos son hermosos, construidos con mimo, con plasticidad y sentido de la estética; con síntesis y capacidad expresiva y para el juego dramático. Estética y sugerente es también la escenografía que firma Ignacio Fortún.

En lo dramático, la propuesta cuenta con un gran texto (premio al mejor texto en el FETEN 2010) de Adolfo Ayuso. Bien construido, nos acerca a la ciencia y al Santiago Ramón y Cajal niño e inquieto, de manera fresca, dinámica, divertida y con una profunda concepción dramatúrgica que culmina en el encuentro final entre el Cajal adulto y el Cajal niño.

La puesta en escena establece un discurso escénico fácilmente legible, que transmite y llega, que crea ese hilo sutil e invisible que une lo que sucede sobre la escena con el público que lo contempla. Maneja bien el ritmo, jerarquiza bien los diferentes elementos y resuelve las transiciones mediante un juego de retablos que entran y salen de escena.

Sumen a esto una acertada música y una sobresaliente manipulación (gestualidad, caracterización vocal...) y tendrán, en efecto, un gran espectáculo teatral.

CAJAL, EL REY DE LOS NERVIOS ★★★★

Autor: Adolfo Ayuso. **Compañía:** Los Títeres de la Tía Elena. **Actrices/Manipuladoras:** Helena Millán, Sol Jiménez y Marta Cortel. **Escenografía:** Ignacio Fortún. **Iluminación:** Alfredo Millán. Música: Víctor Rebullida. **Muñecos:** Los Títeres de la Tía Elena. **Dirección:** Ignacio Fortún y Helena Millán. Teatro Arbolé. 29 de mayo de 2010.

Cajal, el rey de los nervios

Títeres de la Tía Elena por **Ferran Baile**

Cartelera familiar, marzo 2010

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), ha sido uno de los grandes médicos científicos. Obtuvo el premio Nobel de Medicina en 1906 por descubrir los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas, una nueva y revolucionaria teoría que empezó a ser llamada la "doctrina de la neurona", basada en que el tejido cerebral está compuesto por células individuales.

Partiendo de sus recuerdos de infancia, el poeta, narrador, novelista, historiador e investigador teatral Adolfo Ayuso (*Para un público menor-Teatro y espectáculo infantil en Aragón 1950-2000*), gran conocedor también del mundo de los títeres, ha hilvanado un magnífico guión que ha obtenido el Premio al Mejor Texto original.

Con este buen material Helena Millán (también en escena) e Ignacio Fortún (pintor y autor de la cuidada escenografía, dispuesta en tres dimensiones), han puesto en escena un muy buen espectáculo que combina con habilidad la diversión, la divulgación y el entusiasmo por el placer de investigar.

Muy bien realizados los títeres, bien manipulados e interpretados por Helena Millán, Sol Jiménez y Marta Cortel. A destacar dos escenas de music-hall ingeniosas y oportunas : el baile e las neuronas y me faltan los nervios.

Muy bien confeccionado el dossier didáctico. Breve, ameno y conciso.

Recomendado de 6 a 11 años. Duración: 60 minutos.
Se representó el lunes día 22 en el Salón de Actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto. Distribución Títeres de la Tia Elena, S.C.
www.tiaelena.com

Helena Millán (Zaragoza, 1957), tras dirigir durante seis años (1989-1994) el taller de Marionetas de la universidad de Zaragoza, único centro estable de formación sobre el títere que ha existido en Aragón, funda en 1995, Los Títeres de la Tía Elena. Desde entonces ha trabajado para romper la idea que los títeres son solo un espectáculo para niños y ha orientado buena parte de su trabajo con títeres de guante y de hilo al mundo de los adultos. Desde el año 2004 la mayoría de sus espectáculos cuentan con música en directo (*Quiero ser artista!,Cabaret Contratiempo, La memoria de papel, Ranas y princesas* y el musical *Zíngaro Zirkus*). También ha participado en grandes eventos como el espectáculo *Marionetas en el Agua*-2004 (Fiestas del Pilar, con marionetas de 3,5 metros que surgían del interior de una fuente) y el espectáculo San Jorge y dragones-2006, dirigiendo la marioneta central de 5 metros de altura manipulada por siete personas. Sus marionetas también han sido protagonistas del cortometraje *El hueco de Tristan Boj* (2008), dirigido por Paula Ortiz. Helena Millán está considerada una de las mejores artesanas constructoras españolas y ha realizado títeres, marionetas y elementos escenográficos para muchas compañías y productoras.

Premio al mejor texto original
FETEN 2010
Gijón, febrero 2010

Premio a la mejor producción teatral MAAEM 2010
Muestra aragonesa de artes escénicas y musicales
Alcañiz, mayo 2010.
Finalista de los premios Max 2012.

Ferias y festivales en 2010

FERIA EUROPEA DE TEATRO PARA NIÑOS Y NIÑAS FETEN GIJÓN
(Asturias)
MUESTRA ARAGONESA DE ARTES ESCENICAS Y MUSICALES
(Aragón)
IX FIRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE LES ILLES BALEARS
(Islas Baleares)
FIRA DE TITELLAIRES CALDES DE MONTBUI
(Cataluña)
AL! FESTIVAL TEATRO DE TITERES Y OBJETOS ZARAGOZA
(Zaragoza)
TITIRIJAI 2010 TOPIC TOLOSA
(País Vasco)

Cajal, el rey de los nervios

La infancia de Cajal a través del teatro de títeres. Un largo proceso creativo que va más allá del teatro "pedagógico".

La compañía TÍTERES DE LA TÍA ELENA, cuyos espectáculos de marionetas se dirigen tanto al público infantil como adulto y que cuenta con una larga y exigente trayectoria artística, **quiso centrarse en la vida de Cajal** por varias razones.

Se trata de un científico aragonés de calado universal. Pero sobre todo porque en sus memorias de infancia y juventud detalla con inusual amenidad todo el proceso vital que le llevó a convertirse en un hombre entregado a la ciencia y a su extensión entre los jóvenes españoles a través de su papel en la dirección de la Junta de Ampliación de Estudios.

De sus recuerdos infantiles se van a desprender casi naturalmente algunas de las escenas de nuestra obra: la observación de fenómenos naturales y de la vida de los animales, su pasión por pintar y recoger en dibujos lo que observaba, su difícil estancia en una escuela letárgica y retrógrada, sus ingeniosas construcciones y experimentos, la problemática relación con un padre muy exigente que no acababa de entender lo que él buscaba con férrea

voluntad y con un espíritu impregnado de juvenil rebeldía. Todo ello sin olvidar que nos encontramos ante una obra teatral que debe reunir también el placer estético, el sensorial y el intelectual. Que atesore capacidad de emocionar y de reír. Porque la verdad es que las anécdotas que nos cuenta Cajal en sus memorias son muy divertidas. Y nuestra compañía cree más en el teatro en sí que en lo que otros llaman “teatro pedagógico” o “teatro didáctico”, muchas veces impregnado de ñoñería y de recursos fáciles.

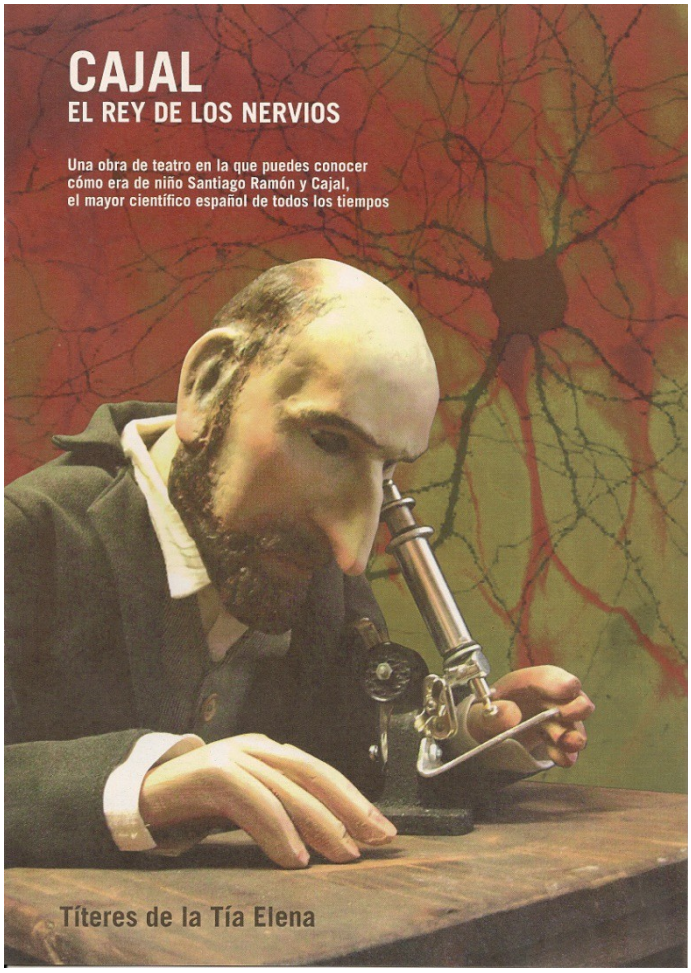
Nos centramos en un personaje que representará a “Cajal mayor” siempre junto a su microscopio pero mirando más allá. Advirtiendo sobre la importancia de mirar y… de ver. “Hay quien mira y no ve nada. No porque no esté allí, sino porque mira sin la paciencia suficiente para encontrar”. Él nos sirve de narrador entre las diversas escenas que protagoniza el personaje de “Cajal niño” en su casa, en la escuela, en el campo y en el cementerio, donde acudirá con su padre a buscar huesos con los que perfeccionar sus conocimientos anatómicos.

La experimentación se ha introducido en el mismo proceso de producción de la obra. Los títeres no responden a un esquema clásico de manipulación: guante, varilla o hilos. La directora de la compañía, Helena Millán, ha creado un nuevo sistema de manipulación mixto entre varilla e hilos. Con ello, además de su habitual perfección en el tallado de las figuras, ha logrado una capacidad excepcional de movimiento y expresividad.

Se ha contado con un equipo de producción de gran altura profesional, con textos de **Adolfo Ayuso** (uno de los principales investigadores de la historia de

las marionetas en España), dirección y escenografía del pintor **Ignacio Fortún**, y composición musical de **Victor Rebullida** (Premio Reina Sofía de Música).

Para redondear lo que la obra pueda sugerir al público hemos preparado una unidad didáctica donde se repasa brevemente la biografía de Cajal y se explica cual fue su principal aportación a la ciencia. En ella se describen y adaptan las fases del método científico y se proporciona una bibliografía basada en los libros para niños que sobre Cajal ha publicado el dibujante y escritor José Luis Cano, que han servido como inspiración para los personajes de *Cajal, el rey de los nervios*.



Basada en episodios reales de la infancia de Santiago Ramón y Cajal, esta obra pretende demostrar cómo sin el afán de búsqueda y la constancia en ella no existe el progreso científico.

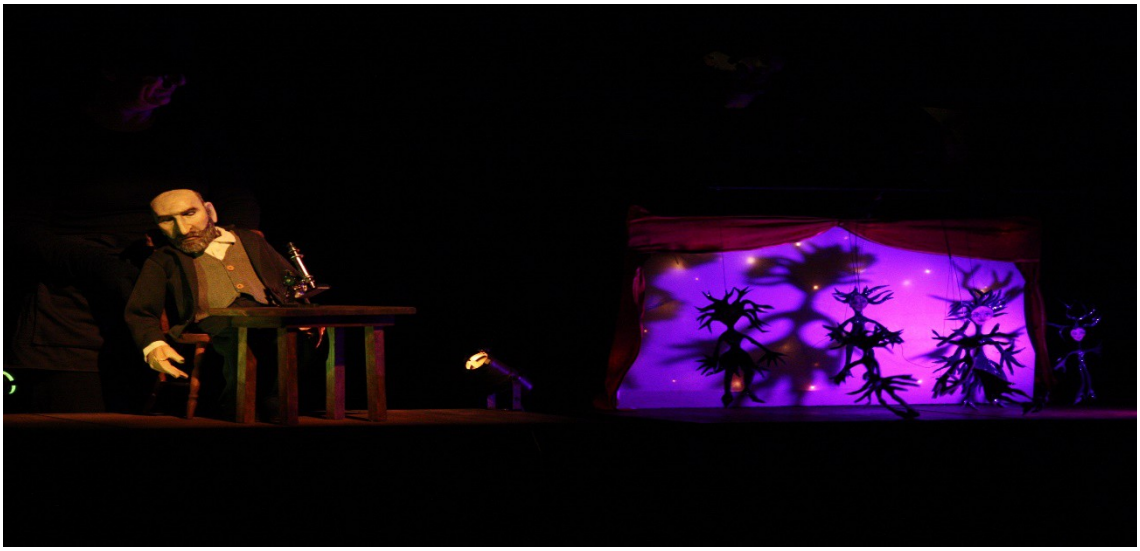
Obra galardonada con el Premio al mejor texto en Gijón FETEN 2010 y con el Premio a la mejor producción teatral aragonesa en la Muestra de Artes Escénicas y Musicales de Aragón, MAAEM 2010 en Alcañiz.

Las travesuras del niño Santiago serán vistas al principio con malos ojos y sembrarán de dudas a sus profesores y a su padre. El alumno de la escuela se

rebela contra un ambiente en el que prima la inmovilidad y el movimiento no va más allá de la inercia.

El niño Cajal es demasiado movido, se hace preguntas constantemente, inventa extraños artilugios, se enfrenta a la fuerza bruta de sus compañeros de clase, quiere ser artista y dibuja por todos los lados. Pero detrás de esa capa de rebeldía se esconde otra más profunda que aflorará más tarde: cuando el joven descubra su pasión por la anatomía y la histología. Escena en la que junto a su padre estudiará en un pobre almacén los huesos de un cadáver.

Cuenta con músicas y canciones creadas ex profeso para este espectáculo. Con divertidas escenas donde las neuronas bailan en torno a Cajal e intentan describir la teoría que él planteó al mundo científico y que le valió recibir el Nobel de Medicina.

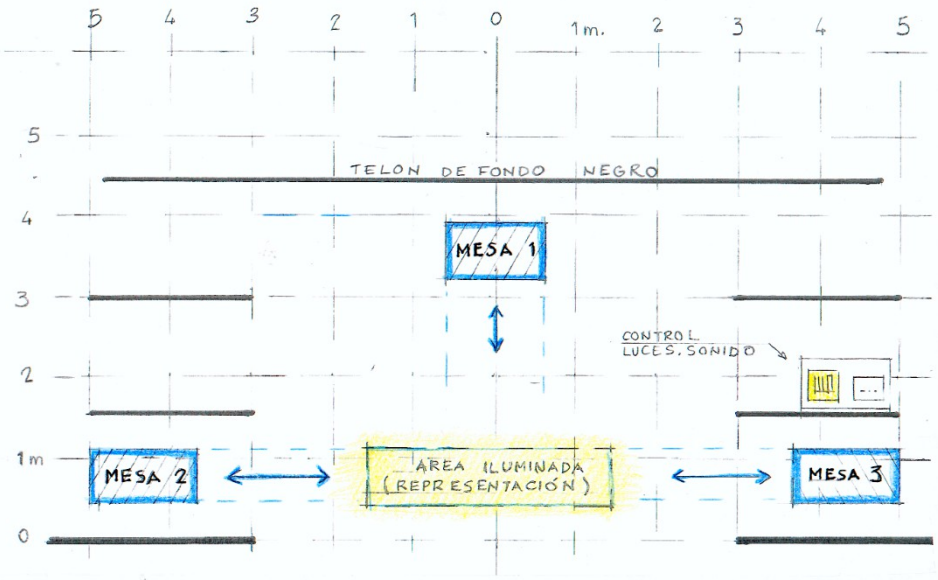


FICHA ARTÍSTICA

Autor	Adolfo Ayuso
Dirección	Ignacio Fortún y Helena Millán
Escenografía y diseño iluminación	Ignacio Fortún
Composición Musical	Víctor Rebullida
Actrices Manipuladoras	Marta Cortel, Soledad Jiménez y Helena Millán
Diseño y Construcción de Títeres	Helena Millán
Diseño Gráfico	Fernando Lasheras
Fotografía	Jesús Atienza
Iluminación y sonido	Alfredo Millán
Proyecciones	Emilio Casanova

Redacción Unidad Didáctica Adolfo Ayuso

FICHA TÉCNICA

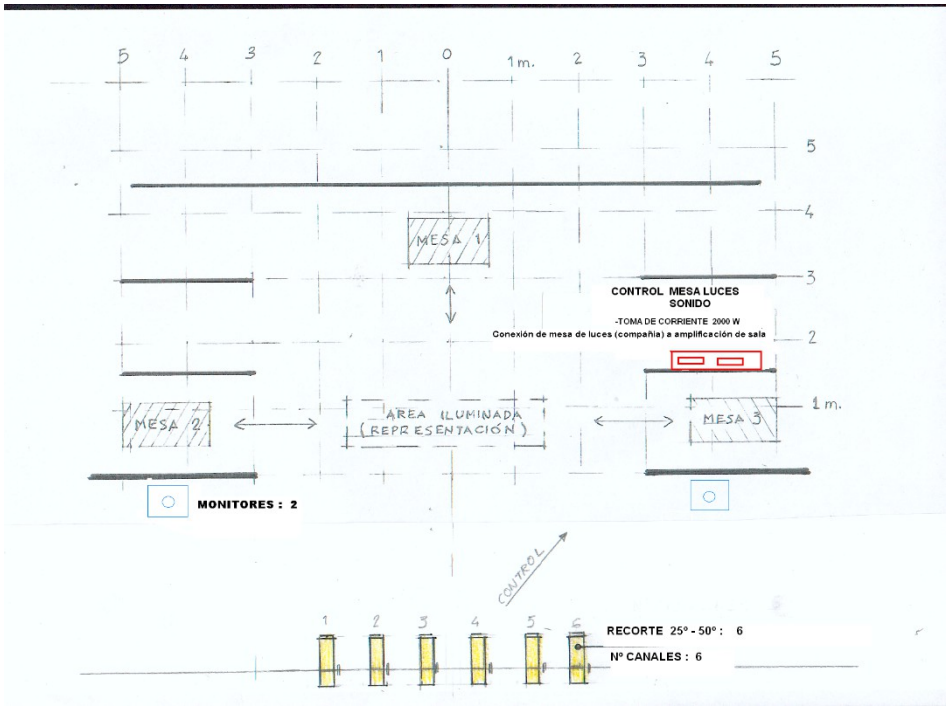


PLANO DEL ESPACIO ESCÉNICO. Movimiento de componentes escenográficos. Caja negra

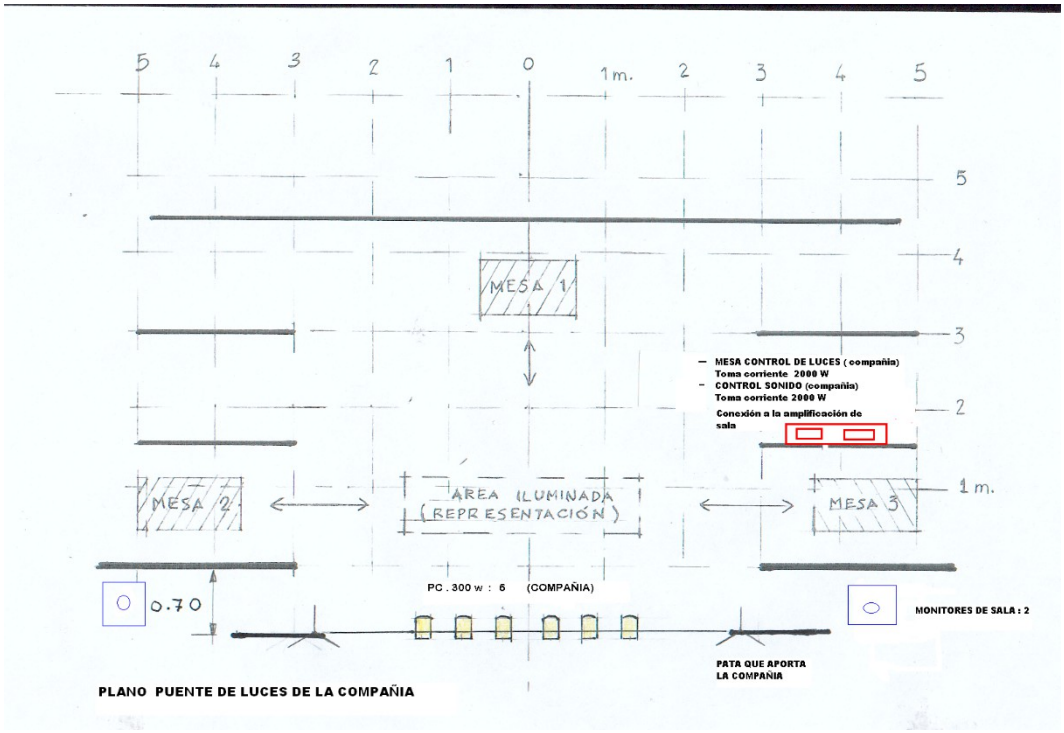
CONDICIONES TECNICAS DE ILUMINACIÓN Y SONIDO
El control de luces y sonido se hace desde el escenario.

Iluminación:

Opción A (con iluminación de sala): 6 recortes de 1000 W mínimo, en posición frontal centrados. Disponibilidad de mesa de luces en escenario o conexión analógica o digital.



Opción B (para montaje con material y puente de la compañía): Toma de corriente en escenario de 4000 W trifásico protección 16 amp. Míni**Sonido:**
Toma de corriente monofásico 2000 W 16 Amp
Conexión tipo Jack en escenario para conexión de amplificación de sala al equipo de la compañía.



Otros datos:

Tiempo estimado descarga 30 minutos
Tiempo estimado montaje 4 horas
Tiempo desmontaje 1 hora
Tres actrices en el reparto.
Asistencia técnica de sala
Asistencia en la descarga

Helena Millán, tras dirigir durante seis años (1989-1994) el Taller de Marionetas de la Universidad Popular de Zaragoza, único centro estable de formación sobre el títere que ha existido en Aragón, funda en 1995 LOS TÍTERES DE LA TÍA ELENA.

Desde entonces la compañía intenta romper la idea de que las marionetas son un espectáculo para niños. Por ello realiza buena parte de su trabajo para adultos en salas y cafés teatro de toda España. Escuchando respirar al público, Helena Millán, ha adquirido el don de insuflar vida en el cuerpo de sus marionetas.

EN EL TEATRO INFANTIL ha destacado por un tratamiento muy cuidado de los textos y el lenguaje escenográfico. Los niños comprueban que un títere no sólo sabe emplear la cachiporra sino también pintar un cuadro, enfrentarse a una escuadrilla de abogados corrompidos o cruzarse un beso. Helena Millán ha conseguido mezclar la risa con la ternura, la inocencia con la voluntad de justicia. La fiesta con la reflexión. Algunos de sus espectáculos infantiles son: *Ranas y Princesas, La memoria de papel*, *Quiero ser Artista* o el estrenado para ExpoZaragoza 2008, *Zíngaro Zircus.*

EN EL TEATRO PARA ADULTOS ha desarrollado una larga trayectoria de actuaciones en salas de variedades y cafés-teatro en todo el territorio nacional, pero de forma habitual haciendo temporada en Zaragoza (Casa Lac, Campana de los Perdidos) y Barcelona (Parnasse, London, Llantiol, Circol Maldà). Estrenó en 2003, junto al Taller de Marionetas de Barcelona y el Aula Lírica de Zaragoza, *Rigoletto*, ópera en versión de cámara para cantantes (tenor, soprano y barítono) y títeres, con el apoyo de las Cortes de Aragón. Tras el espectáculo *Formas de perder la cabeza*, estrenó *Cabaret Contratiempo* en 2005 con dirección de Joaquín Murillo y textos de Adolfo Ayuso, espectáculo con actores, marionetas y música en directo y en 2007 *La Parada de los Sonámbulos.* En 2008 se estrenó el corto de Paula Ortiz, *El hueco de Tristán Boj*, donde parte de los protagonistas son marionetas de Helena Millán.

TÍTERES DE LA TÍA ELENA realiza la más importante labor pedagógica de formación en el Teatro de Títeres de todo Aragón, impartiendo cursos de larga duración en la Universidad Popular de Zaragoza, dependiente del Ayuntamiento, y en la Universidad de Zaragoza.

También participa en la celebración de grandes eventos, como en el espectáculo que se pudo ver en el Paseo Independencia durante el San Jorge 2006 (producción y dirección artística de FOCUS)), creando y dirigiendo el bloque central: la marioneta Jorge, de más de 5 metros de altura.

Los Títeres de la Tía Elena somos una compañía profesional asociada en ARES (ARAGÓN ESCENA Asociación de compañías de teatro profesional de Aragón).

CONTACTO:

Títeres de la Tía Elena

Directora: Helena Millán 976774530 / 630986041

Camino de las Moreras, 127

50190 Garrapinillos-Zaragoza

Distribución: Adolfo Ayuso 661755535

Helena Millán 630986041

http://aresaragonescena.com/ares/companias-asociadas/la-tia-elena-titeres/

titerelena@gmail.com