

ARTE

UN VAGABUNDEO POR LOS CAMPOS
DE LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

ENTREVISTA Y FOTOGRAFÍA
JORGE A. GÓMEZ T.

ENTREVISTA
**IGNACIO
LARIOS
NIEVES**
(ARTES ESCÉNICAS)

EL MUNDO MÁGICO DEL MAESTRO IGNACIO LARIOS

ENTREVISTAMOS EN ESTA OPORTUNIDAD A UNA PERSONA MUY CONOCIDA EN EL CAMPO DE LAS ARTES ESCÉNICAS. SE TRATA DEL MAESTRO IGNACIO LARIOS NIEVES, FUNDADOR DE LA COMPAÑÍA DE TÍTERES LA CUCARACHA, E IMPULSOR DE ESTA RAMA DEL ARTE EN NUESTRO PAÍS. HAY QUE DECIR QUE, EN SU COMPAÑÍA, SE HAN FORMADO ALGUNOS JÓVENES VALORES QUE, A SU VEZ, HAN CONSTITUIDO COMPAÑÍAS DE TÍTERES RECONOCIDAS POR SU TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO Y EN OTRAS ENTIDADES DE LA REPÚBLICA MEXICANA.

La labor profesional del maestro Larios, que ha merecido reconocimientos en varios países, está impregnada de una auténtica vocación educativa orientada al cultivo de valores como la honradez, la autoestima, el respeto a las culturas indígenas en los niños de nuestro país, que en su opinión “son quienes pueden salvar a México de la condiciones de injusticia, inequidad y corrupción que prevalece en los diferentes ámbitos de la vida nacional.”

Pero además de la dimensión ética que su trabajo aborda, La Cucaracha busca incidir en las potencialidades cognitivas y creativas del público infantil –si bien su trabajo resulta también interesante y atractivo para los adultos–, de ahí que apele a la imaginación, a la fantasía de los niños.

Tres rasgos están presentes en las obras que escribe y adapta para sus representaciones escénicas, a saber: lo educativo, la temática indígena –con énfasis en la etnia wirrática o huichola– y la niñez.

Algunos de los reconocimientos que ha recibido la compañía La Cucaracha son: el Premio "Gorgorito" de la Union Internationale de la Marionnette

(UNIMA), en Madrid, en 2004; el Premio SEMS 2008, al mejor cortometraje, *Tengo una tía que no es monjita*, y el Premio Iberoamericano de Televisión Educativa; el Mejor Video Educativo (ILCE, 2008), *Historias del salón*.

Debo consignar que yo había preparado una guía mínima para esta entrevista, realizada el 7 de noviembre de 2009; sin embargo, las ocupaciones del maestro –estaba apoyando a los integrantes de “El Tlacuache” en la iluminación para una presentación que ofrecerían ese sábado por la mañana–, y las urgencias de los dueños del café donde la llevamos a cabo –“cerramos a la una y media”, nos habían dicho–, me anunciaban que debía reducir el tiempo disponible para mi tarea. A esto había que añadir los deseos y la emoción que expresaba el maestro Larios al hablar de su quehacer artístico-educativo, de manera que haciendo a un lado el orden que recomendaba mi guión opté por escuchar la fuerza de su palabra emocionada e ir tratando de incluir, de vez en cuando, algunos puntos del guión que me parecían importantes. Así, aunque la entrevista no se desarrolló de acuerdo a criterio cronológico alguno, ofreció elementos centrales de la vida y de la obra del entrevistado que permiten conocer al personaje en sus dimensiones humana y creativa. Creo que ese “escape” a lo previsto evitó, además, algún rasgo de monotonía que una dinámica de interlocución apegada a un orden cronológico podría haber traído aparejado.

Entremos, pues, a la materia que ahora nos convoca, para conocer un poco acerca de la vida, el trabajo, las actividades, los anhelos, a los sueños del maestro Larios.

ESNE. *Entiendo que algunas de los grupos de títeres que actualmente se encuentran trabajando en nuestro estado se formaron a partir de que sus fundadores trabajaron contigo. ¿Cuáles son?*

IL. Yo le di clases a Miguel Gutiérrez, de Luna Morena; a los fundadores de El Tlacuache; a los fundadores de Esquinclé. Tengo una compañía en Nayarit que se llama El Chigüil en el ejido La labor de Rivera; otra compañía en Torreón que se llama Los Asqueles. Fundé una más –y soy su director-asesor– en Teuchitlán, Jalisco, en la comunidad De la Mora, grupo que se llama Las mojarritas, que es un grupo de niños que han sido la sensación, se han presentado en muestras nacionales de grupos infantiles de teatro y han demostrado que los niños de una comunidad ejidal tienen la misma capacidad o talento, o más que otros niños; yo pienso que se debe a que ellos están ahí (en la comunidad) juntitos, no tienen a dónde ir. Los papás me agradecen mucho que haya formado la compañía porque viajan mucho: han estado en Chihuahua, en Campeche, en Zacatecas, en Aguascalientes, y es el único grupo infantil que existe en el país, y lo tenemos aquí en Jalisco.

También tengo planeado formar otra compañía en Navojoa, Sonora, para febrero del año entrante [2010]. Además, tengo el apoyo para un programa para la creación de veinte compañías infantiles de teatro para títeres para las escuelas de Guadalajara; un apoyo del CRIT, que es el centro donde se da atención a los niños con capacidades diferentes; y de la Secretaría de Educación del estado de Jalisco. Entonces, para localizar a los niños CAS, o niños con capacidades y aptitudes sobresalientes, se planteó hacerlo a través de las artes. Yo se los planteé porque me di cuenta que los niños con capacidades superiores se distraen en la clase y lo que les gusta son las actividades extracurriculares.

I.L. La idea fundamental de La Cucaracha es trabajar primero con niños, y si a los adultos les gusta pues qué bueno, pero nuestra idea es incidir en la formación de los niños, incidir para que en el futuro sean mejores ciudadanos. Yo les digo a las autoridades de Educación Pública que es importante fincarles los principios de justicia, democracia, respeto a las personas diferentes, y hemos tenido mucha experiencia de este trabajo; trabajamos teatro negro, y me han felicitado en muchos países, y en festivales nacionales donde se presentan extranjeros hemos demostrado que en México también tenemos mucha calidad para hacer este trabajo. También tenemos una serie de videos que hemos estado haciendo para la Secretaría de Educación Pública de Jalisco en forma gratuita, y han llegado a muchos lugares, a muchas escuelas. El abuso a los niños se trabaja en escuelas con los padres, sobre todo. Me interesa mucho lo social, que se den cuenta que de que existen los indígenas y que hay que reconocer esa parte que hemos negado durante tanto tiempo por culpa de la cultura, que es la parte indígena que tenemos. Trabajamos en las comunidades, de hecho la mayoría de los cuentos que presentamos son cuentos indígenas. Tenemos montados *La hormiga y la tortuga*, *El sapo y el zopilote*, *El conejo y el coyote*, *La tierra de arena*, *La leyenda de la tortuga*, y muchas historias más, y todas están encaminadas a estimular el gusto por los títeres en los niños. Mañana vamos presentar *La tierra de arena* y *La luna y el coyote*, un cuento zapoteca muy bonito que trata del porqué los coyotes miran y aúllan a la luna. Ese montaje lo presenta mi hija. Nosotros creemos que el potencial del país está en apostar al futuro de la imaginación en los niños, que puedan imaginar una sociedad diferente, que puedan crear otras cosas, por eso creemos necesario que el arte vuelva a llegar a los patios de las escuelas, no que los niños hagan artesanías solamente, sino obras teatrales, obras artísticas de calidad se presenten en las escuelas, y eso tenemos a través de un programa que vamos a empezar en enero, que iniciaremos como siempre con los huicholes [en esta parte de su plática el maestro no puede ocultar su emoción al sonreír y enfatizar la expresión “como siempre”], pero ahí vamos a llevar cuentacuentos,, lo haremos en la zona sur huichola, en la que se encuentran las comunidades de Ocotá de la Sierra, Mesa del Tirador, Comate, Tierras Amarillas, Los Jazmines y Tuxpan de Bolaños. Con cuatro albergues que alcancemos a visitar, para trabajar con ellos, y luego vamos a volver aquí y vamos a presentar en veinte escuelas una obra teatral, vamos a convocar niños y les vamos a dar un *kit* de teatro, esto quiere decir una cámara negra grande, un programa de títeres, un programa de cuentacuentos y un programa de teatro. Se le va a dar seguimiento a través de una maestra que se haga responsable y un prestador de servicio social de la Escuela de Teatro de la Universidad de Guadalajara. De esas veinte compañías vamos a seleccionar a los mejores actores niños y los vamos a conjuntar en una compañía infantil de teatro de la Secretaría de Educación. Será un proyecto muy grande que pretende romper muchos esquemas relacionados con la manera en que se gasta el dinero. Por ejemplo, tenemos el problema de que la Dirección de Cultura de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco tiene un aparato burocrático grandísimo que se lleva casi el setenta por ciento del dinero; nosotros tratamos de maximizar lo más posible los apoyos que se nos dan. Cuando se nos otorga una beca tratamos de superar los resultados, las expectativas. Si yo dije que iba a dar treinta funciones doy treinta y cinco, si dije que iba a atender, por

ejemplo, veinte comunidades atiende veinticinco, y así siempre, tratando de superar las expectativas, maximizar el aprovechamiento del dinero destinado a la cultura. Esto nos ha dado muchas satisfacciones; yo trabajo desde las comunidades eclesíásticas de base hasta los compañeros de Polanco [colonia marginal de la ciudad de Guadalajara] que nos piden funciones, pero también a instituciones particulares y a ellos les cobramos y les cobramos muy bien.

ESNE. *¿Cobrarles a los ricos y regalarles a los pobres, algo así como un Robinson Crusoe de las artes escénicas?*

IL. Sí, yo incluso les explico, les digo, mira te estoy cobrando esto porque tú vas a regalar una función que yo voy a dar gratis, no sé, a algún albergue, a los albergues de María, a unos albergues pequeñitos que están aquí por la calle de Juan Manuel, a los del CODENI, A. C. [Colectivo para los Derechos de la Niñez, Asociación Civil], que atiende a niños indígenas en situación de calle. A todos ellos trato de sacarles los recursos para hacer esto.

ESNE. *Y normalmente, ¿cómo reaccionan estas personas a quienes les cobras más?*

IL. Ellos ya saben, porque incluso hay personas que les cobra sin hacer esta labor social que les cobra esa cantidad. Entonces, lo que queremos es que Jalisco siga siendo como ha sido hasta hoy, un referente del buen teatro de títeres, porque a nivel nacional estamos dictando como una línea de trabajo, trabajar con los indígenas, trabajar en zonas populares, unirnos como grupo, de hecho estamos unidos. Nos llamamos LITIO, Liga de Titiriteros de Occidente, y estamos formados por El Tlacuache, Luna Morena, Arlequín, Haz Títeres, Escuincla, El Equipo B y La Cucaracha.

ESNE. *¿Cómo es su relación con los diferentes grupos de títeres en el estado?*

IL. Yo les he apoyado en todo lo que puedo. Si una compañía surge, si un nuevo grupo surge siempre lo apoyamos porque creemos que la técnica pertenece a todos; ya el talento particular definirá cómo se usa esta técnica, por eso decimos que entre más grupos existan, el beneficiado es el estado y la actividad; de hecho, Guadalajara es la ciudad que más grupos de títeres tiene en el país por número de habitantes; el D. F. tiene como veinte, pero aquí tenemos ocho y somos cuatro millones de habitantes o menos, y Monterrey tiene uno. Hay que decir que ha crecido la demanda, nos piden funciones aquí, allá, es más yo les ando pasando funciones a los compañeros. Esta organización nos ha permitido gestionar apoyos de la Secretaría de Cultura para nuevas producciones. Hace poco nos dieron doscientos mil pesos, a tiras y tirones, nos ofrecieron quinientos mil para el próximo año, esperemos que cumplan.

ESNE. *¿Por el cambio?*

IL. No, eso es del gobierno estatal, y el cambio se da en los municipios ahora; con los municipios tenemos el trato de funciones, negociamos con ellos, tratamos de no

Equipo de trabajo

esquirolear sino bien organizados; también nos hacemos crítica, pero de frente y clara, o sea no a espaldas ni lastimar a nadie sino criticarnos, y en todo el país, bueno en toda América Latina, esto de que se junten los teatreros no lo ha logrado nadie, ni los titiriteros se pueden juntar, y nosotros sí lo hemos conseguido y nos decimos, pues mira, yo te sugiero que cambies la luz, que animes el muñeco un poco más en su mirada, y todos eso detalles, que el caminado sea más claro, etcétera. O sea, nos hacemos críticas en buena lid. También hemos tratado de, bueno ¿sabes que somos desempleados la gente que trabaja en el medio artístico, no?, es decir, dependemos de lo que vendemos, de las funciones que vendemos. En Venezuela ocurre algo fantástico. Por allá estuve un mes y llegué maravillado porque tú puedes trabajar en un municipio, le compruebas al municipio que estás atendiendo escuelas y te pagan un sueldo, y tú dices voy a dar tanto trabajo y ya, no tienes que hacer nada más que tu trabajo y te pagan un buen sueldo, ¡es increíble!, es Cuba con mucho dinero.

ESNE. *Claro, Cuba con mucho dinero.*

IL. Los niños comen en la escuela, ¡pero comen de verdad! En la mañana les dan el desayuno, un jugo y frutas, y dos horas después, como a las diez y media de la mañana les dan el almuerzo que puede ser huevos, salchicha, plátanos y leche; y al mediodía les dan un platote de pollo, y no era porque nosotros llegamos, porque lo hicimos de casualidad. Íbamos a otra escuela, pero no hubo niños porque era el inicio de clases y no empezaron; entonces fuimos a una donde sí había alumnos y ahí lo vimos. Los niños llevan recipientes para comida, y así si van, por ejemplo, tres de una misma familia, lo juntan y se llevan lo que les quedó y comen, es decir, están abatiendo la desnutrición. También les dan todos los libros, y si eres un trabajador del estado y tienes dos hijos, te dan un diez por ciento de sobresueldo por cada hijo que esté estudiando, ¡increíble! Les gustó mi trabajo y querían que me quedara allá, pero les dije no; si yo acabo de desechar Perú por este proyecto, por los niños, yo tengo que trabajar aquí.

ESNE. *Hablaba hace unos momentos de la técnica y me gustaría preguntarle si las técnicas de animación que manejan son originarias de otros países, y si han innovado ustedes en algún sentido.*

II. He introducido escenografías en movimiento, que me permiten, por ejemplo, simular persecuciones o carreras en el escenario, cosa que no se ha hecho en el mundo; han hecho el teatro negro, pero luego hacen un apagón y cambian el escenario, pero mis escenografías transcurren. Como yo hago pequeños módulos mis chiquillos me ayudan, entonces se ve fantástico y los técnico del país se han quedado sorprendidos porque dicen que nunca habían visto un teatro en el que el personaje esté en el centro del escenario y la escenografía esté “caminando”, hacemos aportaciones de este tipo. Trabajamos también los videos, que en nuestro caso tienen que ver mucho con la formación de los niños en el sentido cultural, en el sentido de los principios, y también en las posibilidades de la imaginación; hay niños que dicen “yo vi al conejo en la luna”, porque les invitamos a que cuando esté la luna llena salgan con sus papás y miren la luna y busquen el conejo. Ese momento en que ellos están imaginando que está un conejo en la luna está potenciando el desarrollo del pensamiento abstracto, que es el más complejo y que entre los primeros tres y diez años se debe desarrollar porque es el período crítico en que se establecen las conexiones sinápticas de las neuronas y determinan la creatividad, la imaginación y la fantasía, y ese momento lo queremos nosotros aprovechar. Hacemos un teatro no *light*: provocamos el enojo de los niños; hacemos que tengan pasiones; que se emocionen, y no buscamos que digan que es un espectáculo bonito, no, sino que los enoje que los estrese. A veces les tengo que decir como en *La Lucha Libre* [se refiere a un montaje que tiene como protagonistas a dos luchadores y al réferi] que es teatro; tengo un cazador que anda matando unos animales, que se esconde en un arbusto y entonces los animales se acercan y el cazador se “pelea” con los chiquillos porque le espantan los animales para que no los mate.

ESNE. *¿Qué técnicas son las que emplean ustedes?*

II. La técnica que utilizo es teatro negro cuando se logra toda la oscuridad, si no Bon Rakú; esta última es una técnica japonesa muy estilizada y muy perfeccionista, que la hemos tomado para contar nuestras historias; nosotros nos vestimos de negro de la cintura para arriba, que es el cuadro donde trabajamos, y lo único que queda en color son los muñecos. Lo he presentado en los patios de las escuelas a plena luz del día y tiene los mismos resultados que se darían en la noche, salvo en los adultos que opinan que se ve más bonito en la noche cuando es teatro negro, y tienen razón, pero en realidad a un niño no le importa en tanto la historia le satisfaga, le llame la atención, entonces con eso es suficiente. Voy a contarle una historia: una vez estaba aquí en el Cine Foro de la Universidad de Guadalajara haciendo una historia del mar que no tiene textos, sólo peces, y al final, se ve que cae una basura; entonces un niño del público se para y grita ¡no ensucien el agua, cabrones!, y el papá le tapa la boca. Al final de esa función estaba el videoasta Gustavo Domínguez y me dice: “¿por qué no le pones texto a los cuadros?”, yo le contesté que no, que si no se había fijado lo que había ocurrido con el niño que había gritado en la función, porque precisamente ese es el resultado que busco, que los niños razonen. En el cuadro el mensaje era que cayó basura en el mar porque llegó la gente, llegó el hombre, y el cuento actúa sobre los niños en los planos de lo mágico y de la conciencia; después llega un papá con su hijo y me dice “Nacho, mi hijo quiere preguntarte algo”, y le digo, ¿a ver qué pasó?,

y me dice el niño Nacho, ¿cómo metieron el agua? Él creía que había agua ahí, y le dije a Gustavo, ¿lo ves?, esto es lo que ocurre, con los niños no necesitas texto, simplemente generar la emoción mediante la acción, estudiarlos. Yo estoy diplomado en Cultura para Niños por CONACULTA y la Universidad Autónoma Metropolitana, y ahí descubrí un puño de cosas; primero, me hice mi perfil cultural; cada artista debe hacérselo. Por ejemplo, yo soy nieto de un indio puro tecujeje de ahí de Mezquitan, de la comunidad indígena de Mezquitan, de una abuela española, y por parte de mi padre soy descendiente de los pobladores originarios de Sayula. Conocer tu perfil cultural te permite hacer y decir mejor las cosas que quieres a través de las técnicas y del arte, tienes que saber primero quién eres tú. También empleamos un recurso que se llama Método Estructural y Semiótico del Drama, que te permite definir y diseñar estructuralmente las historias; este recurso yo lo estaba empleando de manera pragmática, sin darme cuenta porque yo, bien nacionalista, nieto de indígenas, quería hacer solamente cuentos indígenas. En un curso en Cuernavaca, en 1994, aprendí ese método por la máxima autoridad en dramaturgia para niños del mundo que se llama Henryk Jurkowski, y me di cuenta que teníamos razón porque él dijo: “La cultura infantil de cada país es su tradición oral”, porque antes de la televisión la cultura de los niños la creaban los abuelos a través de las historias, de los cuentos que ellos conocían; así formaban a los niños, les decían, como en el cuento del sapo y el zopilote, “te caes si te subes a un lugar alto”, así aprendían las cosas, de manera que esto es como la clave fundamental de nuestro trabajo y es lo que estamos difundiendo en América Latina. Hay que quitar la cultura *disney* que nada tiene que ver con nosotros. Además, como textos puntuales, como libros de cabecera para nosotros, están *México profundo*, de Guillermo Bonfil Batalla; *El psicoanálisis y el cuento de hadas*, de Bruno Bettelheim que nos dice que la simbología necesaria en los cuentos es importante para aminorar las tensiones que viven los niños en el mundo de los adultos; este autor dice que es necesario que los niños vivan cuentos, vivan historias fantásticas, porque esto les permite recomponer la realidad para hacerla satisfactoria puesto que viven ellos en un mundo de angustias porque el mundo de los adultos es la negación total de su concepción de la realidad.

En días pasados discutía con los maestros de la asignatura de civismo que quieren retomar para el programa escolar, y les decía: ¡cómo chingados vamos a enseñar a nuestros niños principios de legalidad cuando toda la publicidad, todos los políticos son ejemplo de mentiras y raterías! ¿Cómo vamos a cambiar a nuestros niños si en la familia misma dicen que te va bien porque robas, porque ya tienes casa, un buen auto, no importa cómo lo lograste, y nomás te preocupas de la puerta de tu casa para adentro? ¿Cómo les vamos a enseñar principios morales a los niños si todas estas cosas contradicen momento a momento su importancia?

ESNE. ¿Puede hablarnos acerca de sus relaciones con otros grupos de titiriteros?

IL. Yo he desechado invitaciones para trabajar en el extranjero, que tengo muchas porque como he estado discutiendo en diferentes foros de la cultura, pero yo prefiero trabajar para los niños de México, gano igual, no me gusta el turismo cultural sino realizar tareas concretas. Por ejemplo, voy a estar en Cuba en junio presentando “El primer buchito de café”, una historia que yo hice; en Cuba tienen la Escuela Su-

Izquierda: personaje del cuento "La vendedora de nubes", fuente: La Cucaracha Teatro de Títeres Facebook: <http://www.facebook.com/pages/La-Cucaracha-Teatro-de-Titeres/99766554971>

Figura medio: personajes del cuento "La hormiga y la tortuga", fuente: Sitio WEB de la Cucaracha, compañía de títeres: <http://www.brujeriasdepapel.com/cucaracha/contactos.htm>

Derecha: personajes de la historia "La lucha libre", fuente: Sitio WEB de la Cucaracha, compañía de títeres: <http://www.brujeriasdepapel.com/cucaracha/contactos.htm>

perior de Arte, pero no han sabido liberarse culturalmente de Europa, y tienen tanta mitología afroantillana que no han explotado. Cuando estuve por allá les dije, miren, aquí tienen un referente local, se llama Samuel Feijóo que tiene mitología cubana; les dije, tomen éste, y yo de ahí tomé dos cuentos, o mejor dicho dos versiones del cuento que mencioné ["El primer buchito de café"], e hice un montaje para decirle a los niños cubanos cómo la gente descubrió el café. En Bolivia tengo relaciones; en Perú también. La gente me consulta, incluso personas que no conozco me escriben. Los videos que tengo han llegado a muchos estados de la República. Por esto me han estado llamando las direcciones de cultura de algunas entidades de la República para decirme cuánto les cuesta un programa para montar una compañía de títeres, porque yo les entrego una compañía con un programa ya hecho y otro en proceso. Voy quince días, llevo un programa, por la mañana construimos muñecos para el nuevo y por la tarde ensayamos para el que llevo elaborado para que, cuando yo me vaya, ellos ya tienen un programa que presentar, y se prenden porque han recibido muchas felicitaciones.

Quiero terminar este trabajo con unas palabras del maestro Larios que fueron publicadas en una entrevista que le hizo Cecilia Durán en el diario *La Jonada*, del día 14 de enero de 2009, y que tituló: "La Cucaracha, una década de llevar teatro a pueblos indígenas".

Yo me he metido a investigar sobre las necesidades culturales de los niños en México. Guillermo Bonfil Batalla nos dice que la independencia cultural nunca ha ocurrido. Todavía no hemos volteado a ver la rica veta que es la tradición oral de los indígenas para darle sentido a lo que presentas sobre el escenario, que lo que ven los niños mexicanos sea un reflejo de su cultura. Frente a la globalidad los niños tienen que tener identidad cultural, es lo que tratamos y por eso Las Mojarritas van a presentar (en Campeche) tres cuentos: *El Atoñ Antoño*, de Bolivia; un cuento náhuatl, *El dueño del monte* y otro mexicano, *El tlacuache se robó el fuego*. ^{NE}