SOL Y TIERRA TEATRO PRESENTA...

Enanos y Gigantes

21 AÑOS DESPUÉS

Una propuesta para la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid

Érase una vez un espectáculo de teatro de títeres

Hace mucho, mucho tiempo, antes de que existieran los smartphones, el whatsapp o el facebook, el 8 Febrero de 1997, la compañía madrileña de teatro de títeres Sol y Tierra estrenó *Enanos y Gigantes* en la Sala Pradillo de Madrid.

Entonces no sabían que con esos mismos títeres viajarían en 2006 a un festival en Venezuela, en 2009 a otro festival en El Salvador, o que en 2015 llegarían a las 400 actuaciones en festivales, colegios, teatros, plazas, incluso en un escenario frente a la playa en Roquetas de Mar o en el emblemático Teatro de Títeres del Parque del Retiro.

En Febrero de 2017 pasaron dos cosas

No una sino dos cosas importantes ocurrieron en Febrero de 2017: la compañía Sol y Tierra tuvo el orgullo de ser seleccionada con *Enanos y Gigantes* para el Lantern Festival de Taiwán y se cumplieron 20 años desde el estreno del espectáculo.

Pero... ¿Qué es el Lantern Festival de Taiwán? Es una celebración del año nuevo chino, en la que compañías de teatro, danza, música y todo tipo de artes escénicas presentan su trabajo en un gran escenario, en medio de un mar de enormes faroles luminosos con todo tipo de formas: personajes tradicionales chinos, dibujos animados, animales y como empezaba el año del gallo, la protagonista era una especie de gallina luminosa gigantesca situada junto al escenario principal. Para adaptarnos un poco a la temática, convertimos al pajarillo Pepinillo (uno de los personajes de *Enanos y Gigantes*) en un gallo, y nos fuimos para allá a celebrar el 20 aniversario por todo lo alto.

El equipo de Sol y Tierra que viajó a Taiwán frente a la puerta de entrada del festival

Y ahora, 21 años después...

En 2018 nuestros títeres cumplen ya 21 años y queremos hacer dos cosas: por un lado mejorar unas cuantas cosas de esta pieza teatral para actualizarla, mejorarla y ponerla a punto y por otro lado queremos presentarla a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, ya que el Gigante Margarito nos ha repetido un montón de veces que le haría mucha ilusión recorrer los teatros de la red. Pero lo que no sabe Margarito es que después de 21 años, va a pegar el estirón.

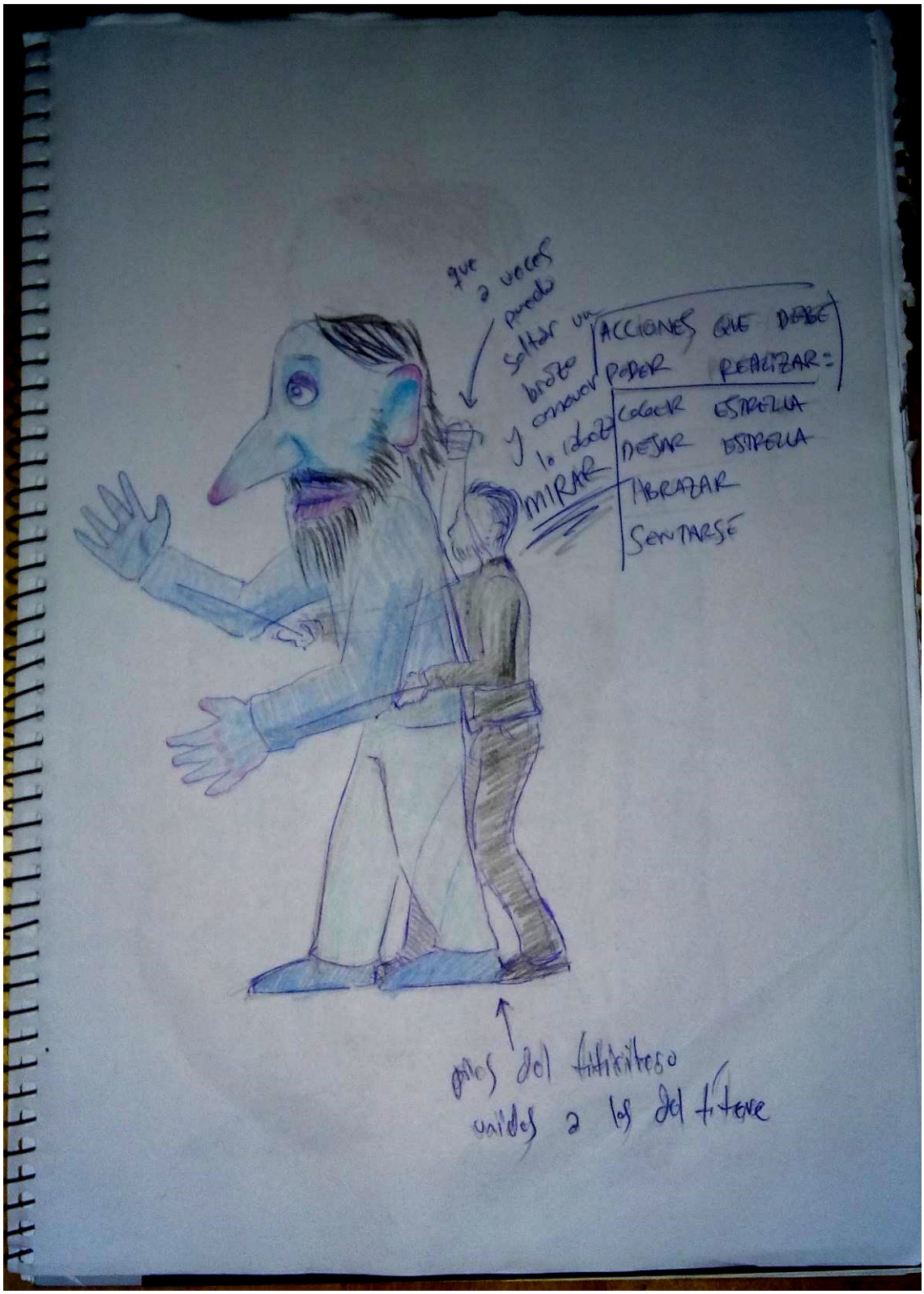
Un gigante más grande

Una de las mejoras que queremos hacer es que nuestro gigante sea más grande. Hay muchas películas donde se han visto juntos personajes enormes y pequeñitos...

Imagen de la película BFG (Mi amigo el gigante)

Estas imágenes en las que un gigante coge a un ser mucho más pequeño en su mano, el pequeñajo se le sube al hombro, etc... Nos parecen muy sugerentes. Con un gigante de un tamaño un poco mayor podríamos jugar más con la diferencia de tamaño entre los dos protagonistas de nuestra historia. Esa capacidad de tener tamaños de una escala no humana es una parte importante de la magia de los títeres.

Para este cambio de tamaño, vamos a cambiar el sistema de manipulación del títere. El antiguo gigante llevaba al titiritero dentro, y para este nuevo queremos que el titiritero vaya fuera. Esto hace que no estemos limitados por la anatomía humana, nos permite por ejemplo ponerle brazos más largos, hombros más anchos, manos más grandes, alterar la proporción de sus piernas y su torso o hacerlo más alto.



Uno de los diseños del nuevo gigante

Y no sólo el gigante, ya que nos ponemos...

Como a un coche viejo se le va abollando la carrocería, se le van haciendo arañazos, y de vez en cuando necesita un buen arreglo de chapa y pintura, un espectáculo de teatro de títeres también necesita un poco de cariño y atención a los detalles de vez en cuando.

Aunque hemos hecho muchos arreglos y mejoras a lo largo de los años, este 2018 queremos dejar bien repintada y reforzada toda la escenografía, revisar los títeres para que queden muy bien arreglados y maquillados, pero no sólo eso... Ya que nos ponemos nos gustaría cuidar un poco más los detalles, añadir algún toque de color al vestuario negro neutro de los titiriteros, mejorar algunas de las estructuras de la escenografía, cambiar el vestuario de alguno de los títeres, mejorar la estética general de toda la pieza teatral. Queremos aprovechar para hacer una revisión en profundidad de todo.

El pajarillo Pepinillo

Música en vivo, retro, nostálgica

Hace ya unos años que cambiamos el espacio sonoro de *Enanos y Gigantes* por melodías de acordeón, algunas en directo y otras grabadas. La pieza teatral comienza y termina con música en directo, alimentando la magia del teatro con ese timbre retro y nostálgico del viento mecánico. Ya hay varios momentos en que jugamos en escena con la música en directo (*como puede verse en las fotos*), pero queremos buscar más momentos de música en directo y exprimir al máximo este recurso tan valioso que es tener un actor titiritero que además toca el acordeón.

¿De qué habla *Enanos y Gigantes*?

En esta pieza teatral hay muchos temas, pero el gran tema es la amistad entre los que son diferentes. Con el crecimiento de la Islamofobia, la presencia de la xenofobia en el discurso de muchos partidos políticos europeos o el famoso muro de Donald Trump, nos parece tan necesario como hace veinte años o incluso más hablar a los niños de interculturalidad, del valor de la comprensión y acercamiento entre los que son diferentes, de lo negativo de los prejuicios, de la riqueza del contacto entre culturas.

Pero también está presente en esta historia el conflicto entre el mundo de los adultos y el mundo de los niños, el valor del juego y la felicidad frente a la responsabilidad y el trabajo. La amistad entre el gigante Margarito y el enano Colibrí representa ese viaje maravilloso que todos los adultos podemos hacer, aunque a veces olvidemos el camino, hacia el juego infantil, la sencilla felicidad y el vivir el momento presente. Con el estrés derivado del trabajo como una gran plaga en nuestra sociedad, reivindicar el contacto con nuestro niño interior y el tiempo para jugar con nuestros hijos nos parece un tema muy importante.

En los últimos años, tanto en formato audiovisual como en artes escénicas, los productos para público infantil han ido creciendo en calidad y complejidad. Por eso debemos intentar cuidar al máximo la forma que tenemos de contar historias, de tratar los temas que tratamos y de hacer llegar al público todas las metáforas, la poesía, la belleza que ponemos en cada pieza teatral. Por eso estamos revisando la dramaturgia de Enanos y Gigantes intentando sacar el máximo jugo a todas las escenas, incluso 21 años después del estreno.

El enano Colibrí y el pajarillo Pepinillo

No nos olvidemos de la primera imagen

¿Cómo mantener vivo un espectáculo durante 21 años? Pensamos que es necesario ir actualizando no sólo el espectáculo sino también su imagen, y el cartel es la primera imagen que llega a los espectadores. Por eso este año hemos decidido crear uno nuevo. Para cambiar con respecto al anterior cartel basado en una fotografía, buscamos a un ilustrador y encontramos a Juan García. Nos gustaba su trabajo y vimos que tenía experiencia con las editoriales Anaya, Alegoría y Melusina, que también había realizado trabajos para varias webs del sector cultural (Fandom Comunicación, I love Patrimonio) y había colaborado con la serie de publicaciones Prosa Inmortal entre otros trabajos.

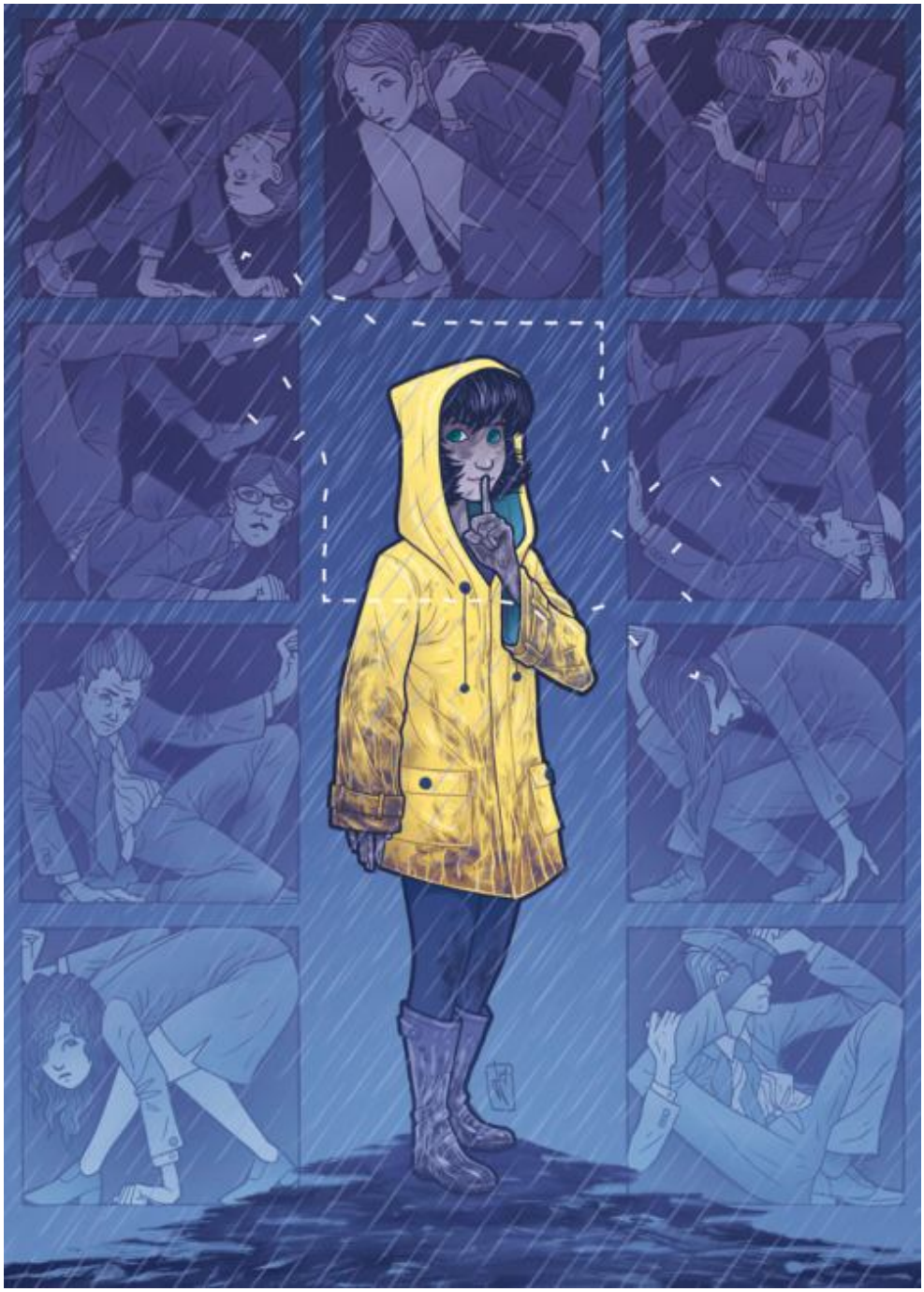


Ilustración de Juan García para una publicación de la ONG Red Internacional de Educación (RIE), que desarrolla proyectos de renovación educativa

Cuando le contamos a Juan García la historia de *Enanos y Gigantes* le pareció interesante. Le enseñamos el vídeo, el material plástico y él nos sugirió un estilo de dibujo *naif*, colorista, cercano a la psicodelia hippie. Nos dejamos llevar por su sugerencia y quedamos muy contentos con el resultado.

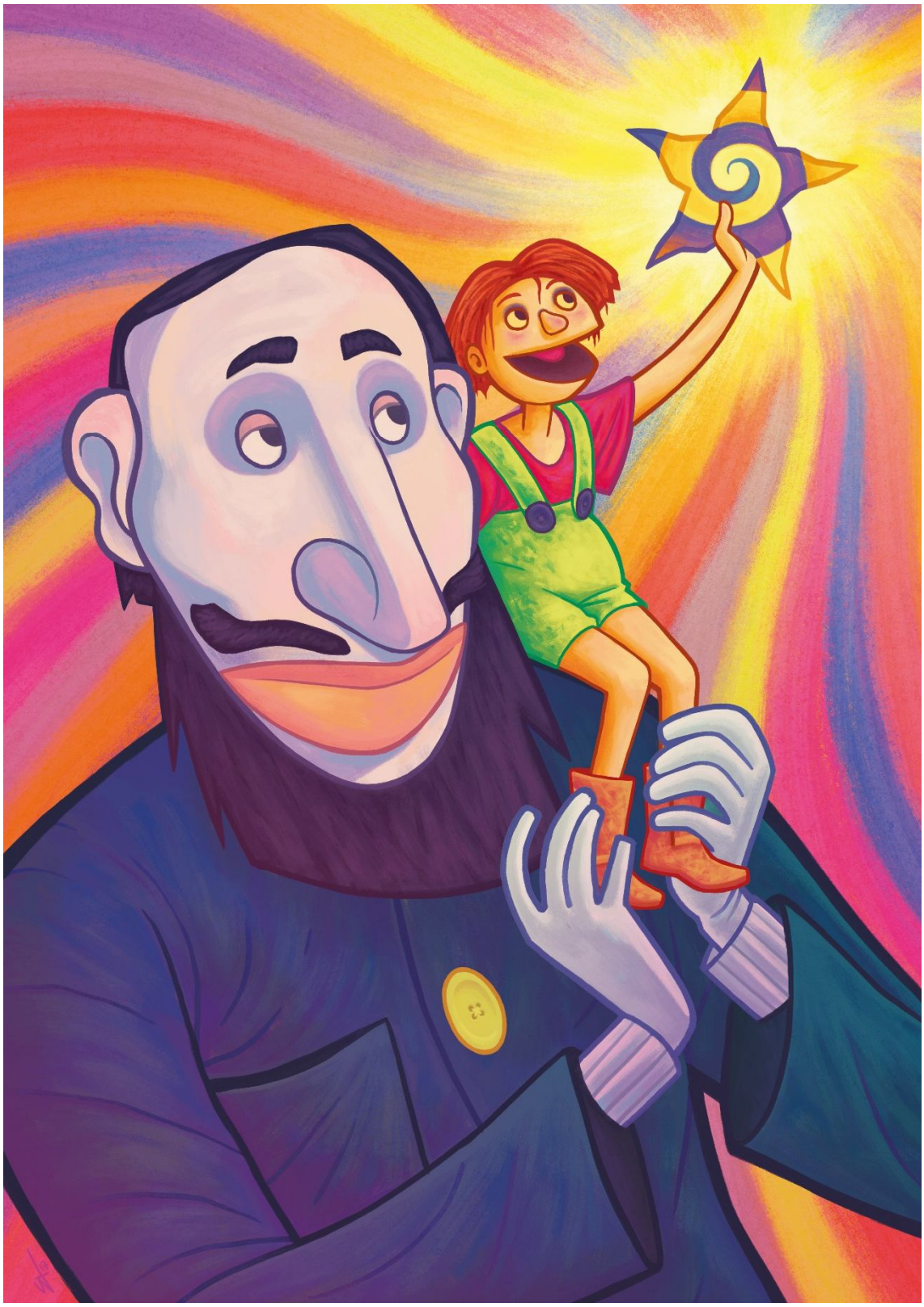


Ilustración de Juan García para el nuevo cartel de Enanos y Gigantes

Volver a darle vida a este clásico

En resumen, nos gustaría que *Enanos y Gigantes* estuviera en la programación de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid este segundo semestre de 2018 porque creemos que sería un gran impulso creativo. Queremos revitalizar este espectáculo, que es uno de nuestros dos montajes más veteranos junto con *La Princesa y el Dragón*. Estamos seguros de que realizar todas las mejoras que tenemos en mente y representar esta historia en algunos de los mejores teatros de nuestra región volvería a darle vida y aire fresco a esta pieza teatral, un clásico del teatro de títeres madrileño.

La ternura y la belleza de esta historia la han mantenido estos 21 años en nuestro repertorio, y esperamos seguir contando este divertido y poético cuento sobre la amistad muchos años más.

El enano Colibrí intentando coger la estrella