

La Casa del Juguete, un lugar de historia, tradición y diversión venezolana

Entrevista a: Mario Calderón

Músico y Maestro Juguetero

Por: Endira Mora

"Así, desde los juguetes del niño, se elaboran los pueblos" José Martí

Fantasía, color, alegría y nostalgia es quizás la mejor descripción de la casa del juguete, llena del más profundo sentimiento por hacer de ese lugar el primer Museo Nacional del Juguete, pues allí se reúne la más importante colección de este tipo en Venezuela, contando con más de 3000 piezas compuestas por una gran variedad de materiales y estilos, madera, plástico, hojalata, celuloide, juegos de construcción, academias militares, caravanas, circos, teatrines, entre otros.

Destaca entre estos juguetes un pequeño barco que trabaja con propulsión a vapor producida por un mecanismo que emplea una mecha encendida dentro de él, que hace que visitantes deseen ser niños nuevamente. Allí, no solo hay juguetes de diversas épocas y estilos, en ese lugar reposan verdaderas obras de arte hechas a mano por el maestro juguetero Mario Calderón, y es que esta casa también funciona como un taller en el que se elaboran juguetes de madera, logrando retroceder en la historia a través de juguetes que hacen los sueños realidad.

En este lugar se intenta preservar el pasado mediante el juguete, además de querer ser el motor propulsor artesanal del mismo en el Estado Mérida. La casa abre sus puertas como tributo a esos juguetes que niños y adultos en algún momento llegaron a tener y que cobraron vida en sus manos moldeando su sentir y quehacer cotidiano.

Figura 1. Bolívar a caballo

Fuente: Endira Mora (2023)

Un músico que decidió por amor ser artesano juguetero

Mario Calderón, es un músico caraqueño que quiso ser juguetero y que ha sido reconocido nacional e internacionalmente por su labor como artesano llegando a recibir los siguientes galardones: el Premio al Mejor Taller de Juguetes en la 42va Feria de Artesanía Juegos y Juguetes de la Universidad Católica de Chile, 2016; el reconocimiento de Excelencia UNESCO para la Artesanía, 2018; el Premio Nacional de Cultura, 2014; y el Patrimonio Cultural de la Nación, entre otros.

Figura 2. Juguete de hojalata: Naughty

Boy Lehmann, 1903, Alemania

Fuente: Endira Mora (2023)

Su pasión por el juguete se remonta al Estado Táchira y a los recuerdos de infancia de una Caracas que aún conservaba aires de ruralidad, donde se podía jugar por las calles con un pequeño soldado de plástico.

Calderón se traslada a la ciudad de Mérida en el año 1976, con el fin de estudiar medicina en la Universidad de Los Andes, con él no solo venía la ilusión de ser médico, también lo acompañaron sus juguetes, esos que guardó de niño, y que como su tesoro los exponía en la biblioteca de su casa para despertar la curiosidad de grandes y chicos, particularidad por la que sus amigos le identifican constantemente, quienes le contaron sobre la existencia de juguetes particulares en una pequeña casa de Rubio, Estado Táchira.

Decide iniciar entonces, la que sería su aventura en el mundo del juguete que hoy le apasiona, la primera visita a aquella pequeña casa le hizo sentir de forma casi instantánea por los juguetes el amor más profundo por el vivido. Luego de muchas visitas a este lugar y por sugerencias de una amiga decide, a pesar de no ser

considerado un oficio tan relevante como lo era la medicina, dedicarse a la elaboración de juguetes de madera hechos a mano. Sin embargo, la historia ha demostrado que tomó la mejor decisión, pues es considerado nacional e internacionalmente como un hito en la materia ya que sus juguetes son tesoro y patrimonio nacional.

Figura 3. Mario y sus reconocimientos

Fuente: Endira Mora (2023)

Para el juguetero, la combinación entre academia, arte y pasión, es lo que hace que los juguetes que elabora sean distintos a cualquier otro hecho de madera o que sigan los principios plasmados en los juguetes de Mario Calderón. Él no se limita a replicar de manera masiva este tipo de juguetes, como suele observarse en mercados populares artesanales, sus piezas siguen un proceso estructurado mediante un método de investigación que permite reflejar sobre cada uno de ellos el mayor realismo posible, con el fin de generar en las personas eso que él sintió cuando vio en aquella casa a sus cadetes de plástico cuyo origen es la compañía Inglesa "Britains" que elaboró en 1955 (casualmente el mismo año de nacimiento del juguetero), pequeños soldados de los ejércitos del

mando con movimiento en los brazos, réplicas de la serie de los que Mario uso de pequeño y que le llevaron a inspirar una vida como juguetero, que a su vez son réplicas de la academia militar venezolana, dejando evidencia que el juguete sí cuenta la historia de los pueblos tal como lo dijo José Martí.

Figura 4. Soldados plásticos de la Academia Militar Venezolana, 1955
Fuente: Endira Mora (2023)

Descubriendo la historia a través del juguete

En ese buscar e investigar sobre el juguete y su historia en varios anticuarios y bibliotecas del país, se percata que no había en Venezuela un oficio de juguetero, menos aún uno especializado en juguetes autóctonos de nuestra nación pues el trompo, la perinola, el papagayo, el gurrufio y el yoyo, son juguetes universales cuyo origen no es de esta Patria. Sin embargo, dentro de la colección que hay en la "Casa del Juguete" existe uno de los pocos juguetes que puede ser considerado típico merideño el "Trompo con Mandador", cuyo origen es del Municipio Rivas

Dávila de Mérida, hallazgo al que se llegó luego del arduo trabajo de investigación realizado por Berta Rojas, una de las colaboradoras del Taller "Juguetes del Pilar" lugar donde se elaboran los juguetes de Mario.

Comprometido con el juguete, sus inicios y valor cultural, se hace acompañar en el taller de un equipo que siente, al igual que él, una pasión incansable por el oficio y que lo lleva a otros niveles para convertir el trabajo en arte que muestra la historia, diversiones y tradiciones de Venezuela, para entregarle así a la comunidad nacional e internacional, juguetes que llevan inmerso en sí mismos la historia cultural expresada a través de colores vivos, movimientos y la extrapolación de fundamentos sentados en el mimetismo, donde se funde la técnica, expresión y pasión en piezas que mueven las fibras de quienes las poseen o las han podido apreciar.

Figura 5. Batalla sobre el Lago de Maracaibo
Fuente: Mario Calderon (2023)

Figura 6. Mecanismo para el juguete “Batalla sobre el Lago de Maracaibo”
Fuente: Endira Mora (2023)

Figura 7. Diseño de piezas
Fuente: Endira Mora (2023)

El proceso de elaboración de las piezas conlleva un método, que contiene varios momentos, el primero de ellos, el artístico, donde sueñan y piensan en el “cómo” darle vida a un juguete que refleje la historia y tradición venezolana o a la que se refiera. El segundo momento, está compuesto por el ámbito técnico, aquí arte y ciencia se unen para generar la gran obra de arte, dado que los juguetes de Mario Calderón tienen vida, así es ¡vida! pues sus juguetes se mecen, saltan y giran; las baterías se sustituyen por péndulos, manivelas y engranajes, acompañados por principios físicos y matemáticos que se ha dedicado en estudiar a lo largo de su carrera como artesano, donde la investigación sobre los antecedentes históricos de cada pieza le otorgan a cada una características mucho más realistas.

Figura 8. La Burriquita
Fuente: Endira Mora (2023)

El juguete ha sido su vida y su trabajo, es hacer que no solo sea visto como un objeto para entretener niños (para ellos los juguetes son las primeras referencias de asociación social), sino que los juguetes que elaboran en el taller “Juguetes de Pilar” sean piezas de arte,

donde el trabajo del equipo ha sido devolverles a las personas algo que les resulte amable, que les haga sentirse dignos de ser venezolanos. Piensa Calderón, que quizás su manera de plasmar la historia en el juguete, es debido a que de niño tuvo algunas referencias artísticas de escuelas de arte, además de haber recibido formación para instruirse en áreas directamente vinculadas con los mecanismos que poseen las piezas tanto físicos como matemáticos, con el fin de conocer más a fondo principios como la fricción y el movimiento axial, que le permiten mejorar la movilidad en los juguetes.

Figura 9. Obra Diablos de Yare
Fuente: Endira Mora (2023)

Es así, como los primeros trabajos que realiza le dieron la oportunidad de ser invitado a un salón de artesanía donde le otorgan mención en tercer lugar por “El Circo”. Aquellos jurados atónitos ante el trabajo realizado, aseguraron que no eran hechos en Venezuela, menos por un artesano venezolano, dadas las características que poseían, esto le animó a hacer de su trabajo uno mejor, con fundamentos teóricos prácticos, apoyado a su vez en el conocimiento que

como músico posee de la historia cultural venezolana que se evidencia en los trajes y colores que acompañan las series que ha construido, cuya característica principal es reproducir tanto el matiz, como el movimiento autóctono de la diversión o tradición, siendo el elemento diferenciador de los juguetes de madera hechos a mano por Mario Calderón.

La pieza “El equilibrista” fue el primer mecanismo que tomó vida a través del movimiento en manos de él y se le han ido sumando juguetes por contra pesos o por mecanismos destacando dentro de ellos, “Bolívar a Caballo”, la serie “Hay diversiones y tradiciones”. Explica que las diversiones venezolanas no obedecen a fechas o tradiciones religiosas, aquí están ubicadas piezas como: El Carite, La Burriquita, El Pájaro Gurandol, mientras que las tradiciones obedecen a una fecha de carácter religioso, destacando en esta clasificación las piezas, Los Diablos de Yare o Los Giros de San Benito que se celebra en Mucuchíes, Estado Mérida, los 28 de diciembre de cada año.

Figura 10. Pieza “El equilibrista”
Fuente: Endira Mora (2023)

Definitivamente, la pasión por lo que ha hecho como artesano del juguete y lo que representa esto para el acervo cultural lo lleva a donde ha llegado hasta hoy. Luego de una extensa trayectoria artística desde el año 2000 le abren las puertas del mundo para mostrar a Venezuela en cuatro continentes pues ha expuesto su trabajo en México, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, España, Estados Unidos, México, Perú, Uruguay, Qatar, y Turquía.

Una labor que deja como legado

Mario ha formado varias generaciones de jugueteros principalmente en Mérida, según relata, el oficio es muy noble, sin embargo, requiere de mucha curiosidad, trabajo, formación y entrega por la labor de artesano, esta formación se ha extendido a niños y adolescentes mediante talleres que ha dictado en cada lugar que visita, con el fin de multiplicar su saber y cumplir con el objetivo de vida que se planteó, hacer que el juguete ocupe un lugar de privilegio en las casas de mujeres y hombres del mundo, que comprendan a su vez que en sus manos hay sentimiento y pasión hecho obra de arte.

El emprender en el trabajo de coleccionista y juguetero ha sido duro puesto que no existe en el país cultura vinculada al juguete artesanal, no obstante, ha logrado ser escuchado de forma paulatina y jamás se ha desanimado, por el contrario, es un reto que ha merecido toda su atención para desarrollar en Venezuela esta cultura.

Ser juguetero es su labor y todo lo que ha soñado sobre el juguete se ha materializado con trabajo y perseverancia, su trabajo con relación al juguete y el arte que hay tras de él ha sido para bien. Su gran sueño de convertir la Casa del Juguete en el Museo Nacional del mismo está tomando paso a paso forma y cada día él y su equipo están mucho más cerca de la meta.

Figura 11. Obra “Los Giros de San Benito”
Fuente: Endira Mora (2023)

Biografía

Mario Calderón Músico y Maestro Juguetero.

Artesano, creador de juguetes y coleccionista de juguetes antiguos. Con más de 35 años haciendo juguetes que muestran la historia venezolana al mundo, llegando a formar generaciones de relevo en el arte de juguete, y destacando por ser un hito en la materia a nivel nacional e internacional.

Correo electrónico: juguetesdelpilar@yahoo.com

Página web: www.mariocalderon.com

Instagram: @mariocalderonjugueteros