

Un rinconcito sin igual. Taller de Títeres y Marionetas de la Dirección de Cultura de la Universidad de Los Andes (ULA)

Entrevista a: Luis Américo Flores Mora
 Coordinador del Taller de Títeres y Marionetas
 de la Dirección de Cultura (ULA)
Por: Carlos Yorman Guerrero

Radiante sol, cielo azul, la sierra nevada con sus inmensas montañas, el sonido del trinar de los pájaros despiertan cada mañana la mágica ciudad de Mérida, una ciudad llena de historias, gente amable, estudiantes, cuenta cuentos, artistas, payasos, zanqueros, músicos, titiriteros, marioneteros y más. Ciudad con rinconcitos mágicos como el Taller de Títeres y Marionetas de la Dirección de Cultura de la Universidad de Los Andes (ULA).

Hablar de muñecos, títeres y marionetas, es fantástico, recuerdo aquellos tiempos de infancia, corríamos a ver los espectáculos, era el momento para gritar, reír y dialogar con ellos. Al comenzar el espectáculo, nos convertíamos en los mejores amigos de los personajes buenos y odiamos a los personajes malos, todos ellos detrás de una gran tela de color negro, buscábamos colarnos para descubrir que había detrás de ella.

En mi encuentro, con el Lcdo. Luis Américo Flores Mora, quien en la actualidad es el Coordinador del Taller de Títeres y Marionetas de la Dirección de Cultura de la Universidad de Los Andes (ULA), mientras disfrutamos de un robusto café con un trozo de pan, mantuvimos una importante y reflexiva conversación de recuerdos y anécdotas sobre el Taller.

La conversación amena y fluida me permitió recabar información y presentar para todos ustedes a través de esta publicación, un interesante testimonio sobre el Taller, un espacio para la cultura, el esparcimiento, la educación y el encuentro, sobre el cual puedo decir con responsabilidad que es Patrimonio Cultural, de

Figura 1. Luis Américo Flores. Espectáculo “Rosaura en Bicicleta” de Daniel Barbot
 Fuente: Carlos Guerrero (2023)

Mérida y de Venezuela; un rinconcito que está aquí muy cerca de nosotros, lleno de personajes que nos cuentan fábulas e historias de nunca acabar.

Llega a Mérida el Maestro Villafañe

En nuestro diálogo, Luis Américo me explicó sobre el inicio y sus pioneros, contó sobre el Maestro Titiritero Javier Villafañe, poeta y narrador argentino, mágico hombre de sueños, procedente de Buenos Aires, Argentina. En el año 1958, llega a Venezuela con un

proyecto artístico y de vida, la fundación de un taller que se dedica a la creación de muñecos, títeres y marionetas, que a través de la manipulación y movimientos de las manos e hilos, lograran cobrar vida en fábulas, cuentos de camino e historias, con la finalidad de llegar especialmente a los niños y a todos por igual.

Figura 2. Personaje. Espectáculo Hotel "Sueño Feliz"
Fuente: Carlos Guerrero (2023)

Cuando arribó a Venezuela, trajo consigo una de las técnicas más utilizadas, el Títere de Guante o Guiñol. Viajaba en su teatrino ambulante, una carreta tirada por caballos, la cual bautizó con el nombre "La Andariega" y su títere-presentador de todas sus obras *Maese Trotamundos*, llevando su espectáculo a colegios, plazas, teatros y anfiteatros. Su repertorio contaba con pocos personajes. Aportó a través de las funciones, estrategias pedagógicas que permiten lograr el aprendizaje y dar libertad para la imaginación y la creatividad, tanto individual como colectiva.

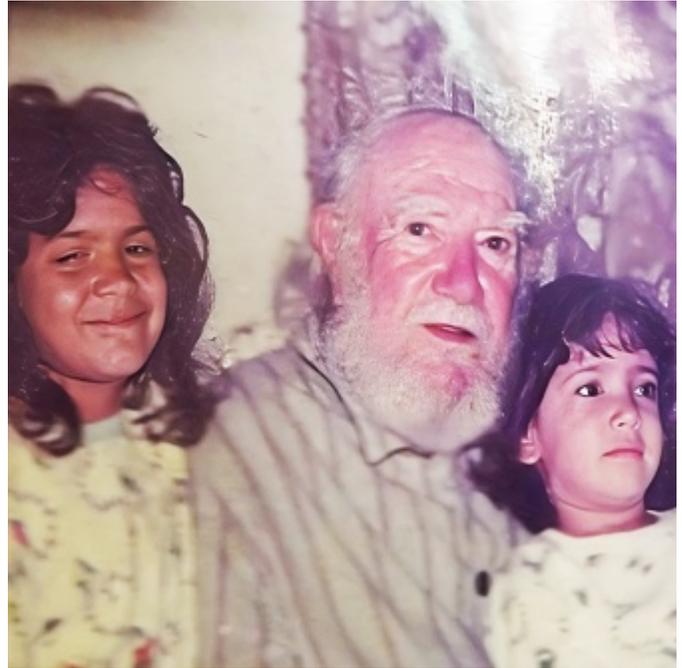

Figura 3. Javier Villafañe junto a sus dos nietas
Fuente: Luis Américo Flores (1980), tomada de la original y restaurada por Carlos Guerrero (2023)

"El Titiritero es un vagabundo. Ser titiritero fue mi salvación. Primero porque es el oficio que amo y después porque el Titiritero que se queda quieto en un lugar se aburre. El Titiritero no tiene otra cosa más que su maleta y su Teatro", contaba Villafañe sobre su profesión.

Cómo se crea este rinconcito sin igual

"Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento..."

"Toy contento, Yorman, no sé qué es lo que siento, voy cantando, como el río, como el viento, como el colibrí, que besa la flor por la mañana, como el Taralara, que deja su canto en la sabana"

Billo Frómata

Con la especialización en la creación de títeres, marionetas y personajes emblemáticos de la zona, en 1958, llega a Venezuela el argentino Javier Villafañe,

Figura 4. La Parranda Andina. Marioneta de Javier Villafañe
Fuente: Carlos Guerrero (2023)

con la idea de crear un taller de Títeres y Marionetas, ese mismo año el emblemático César Rengifo quien era director de Extensión Cultural de la Universidad de Los Andes, en Mérida para ese momento fundó en 1959 la Escuela de Artes Plásticas de Mérida y trae a los primeros titiriteros bolivianos, Jaime Portal y Luis Lugi, junto con el venezolano Freddy Reina.

Javier Villafañe presenta el proyecto sobre la creación del Taller de Títeres y Marionetas el cual aprobó y apoyo la creación, el proyecto estuvo bajo la tutela de la Dirección de Cultura, el Consejo de Publicaciones y el Rectorado, es importante señalar que la Dirección de Cultura de la Universidad de Los Andes funcionaba para ese momento en la sede del Concejo Municipal de Mérida, ubicado en la Av. 4 Bolívar, pasos arriba de la Churrería, donde hoy queda el Centro Comercial “La Escala”, allí empezó a funcionar el Taller de Marionetas, la Dirección de Cultura de la Universidad de Los Andes era dirigida por el profesor Salvador Garmendia, y el

Rector para ese momento era el profesor Pedro Rincón Gutiérrez. Luego, hace su mudanza al antiguo edificio del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), ubicado en la Av. 5 entre las calles 25 y 26, siendo para este momento la Escuela de Música “CUDA” de la Facultad de Arte de la Universidad de Los Andes.

Sin embargo, para el año de 1986, se realiza una segunda mudanza al núcleo universitario de Campo de Oro, espacio donde funcionaba el comedor universitario, el cual quedó abandonado por una crisis presupuestaria. Por esta razón, el profesor Humberto Rivas, Coordinador del Taller de Títeres para ese tiempo, en su búsqueda incansable por un rinconcito adecuado para el Teatro de Títeres y Marionetas en Mérida, decide tomarlo, con la iniciativa de transformarlo y adecuarlo.

Figura 5. Humberto Rivas
Fuente: Luis Américo Flores (2018)

El maestro Humberto Rivas, es el creador del taller y de su sede actual, quien permitió tener un espacio para la investigación, creación y educación en los títeres y

marionetas, dirigido a la comunidad para el desarrollo intelectual, artístico y de disfrute, bajo la creatividad de titiriteros merideños, para seguir con el legado pedagógico que dejaron los maestros titiriteros Javier Villafañe y Humberto Rivas.

Figura 6. Humberto Rivas. El circo más pequeño del mundo
Fuente: Carlos Guerrero (2023)

Huellas que cuentan cuentos

Son incontables las personalidades, artistas y cultores, tanto venezolanos como extranjeros, generadores de arte corporal como plástica, que pasaron e incluso hicieron vida en el taller, para luego crear y seguir su propia ruta, levantar su maleta y perseguir otras latitudes. Paulino Durán, titiritero de fábulas y cuentos andinos; los hermanos Humberto Rivas y Gustavo Rivas, los pioneros del Taller; José (Cheo) Morales, creador de los muñecos gigantes, Fernando Contreras, payaso y músico, y sin dejar fuera a los amigos del taller Alba Zambrano, Carlos Danés, Luis Carrero, Betty Osorio, Reina Vera, Juan Ramón Díaz, Adolfo Espinoza, Laura Rojas y cuando muy niño Saúl Vera.

En el Taller de Títeres y Marionetas, han convivido y albergado a importantes personalidades, todos ellos amigos y hermanos del oficio, actores y actrices de teatro, payasos, magos, músicos, cuenta cuentos, saltimbanquis, juglares y trotamundos de la alegría.

"El Gallito Tito se compró un avión, con las alas blancas y el pecho marrón"
Canción infantil. Compuesta por Adolfo Espinoza.

Luis Américo Flores Mora, actual coordinador, desde sus inicios en el año 1991, le gustó el mundo fantástico de las artes, conoció a Gustavo Rivas y a Fernando Contreras junto al grupo de titiriteros, en un viaje que realizó por el oriente del país, específicamente a Ciudad Bolívar, viaje que efectuó gracias a su papá que para ese momento era el chófer de la universidad y del equipo de artistas. El encuentro permitió la invitación a conocer las instalaciones del taller, lo que lo atrapó en un Triss ...

Figura 7. Luis Américo Flores Mora. Rosaura en Bicicleta, cuento de Daniel Barbot
Fuente: Carlos Guerrero (2023)

Participó como oyente en las actividades de los niños. Esta suerte de camino le permitió tener grandes maestros como Fernando Contreras que le enseñó las artes circenses, malabares y monociclo y Gustavo Rivas que le enseñó el arte de los títeres y marionetas, es por esto que los espectáculos que presenta Luis Américo son una creación de su genialidad, así como la mezcla de todo lo aprendido.

Conversación entre el titiritero Gustavo Rivas y su aprendiz Luis Américo

Luis Américo: Gustavo, quiero aprender a hacer títeres, enséñame ese oficio.

Gustavo: Américo, todos éstos muñecos que ves acá son títeres, pero cada uno tiene su técnica, nosotros por ahora en nuestros espectáculos trabajamos con la técnica de títere guante o guiñol. ¿Por qué guante? Porque uno mete su mano dentro del títere como si fuera un guante. Y otra técnica que trabajamos mucho es la marioneta o títere de hilo, títere de hilo porque sus movimientos son a través de hilos.

Gustavo: ¿Américo, por qué no mueves un títere?

Luis Américo: ¿tú crees que pueda hacerlo? - estaba un poco asustado, se me notaba en la cara-

Gustavo: Claro que sí. Vamos a hacer algo, para la próxima función, tú vas a mover este fantasma, el títere de guante. El fantasma, es uno de los personajes de la obra de títeres "La Calle de Los Fantasmas" de Javier Villafañe.

Gustavo: Tú puedes chamo, el títere se saca como si estuviera subiendo una escalera y cuando esté afuera lo dejas vertical y más nada. Cuando yo me vaya hacia un lado tú te vas hacia el otro lado. Muévelo tranquilo que cuando yo hable tú lo mueves un poco nada más para que se vea que el títere está hablando, aquí vas a empezar tú vida de titiritero. Ya vas a empezar tu aprendizaje en el mundo de los muñecos, en títere de

guante específicamente.

Flores - así me decía después de un tiempo, por mi apellido - mañana vamos a tallar tu primer títere de guante.

El encuentro con Gustavo Rivas, le dio a Luis Américo la oportunidad para que en la siguiente presentación lograra manipular dos personajes "el Fantasma y una de las Calaveras", siendo para él una experiencia inolvidable.

Figura 8. Gustavo Rivas, Maestro Titiritero
Fuente: Tomada de la original y restaurada por Carlos Guerrero (2023)

Debo señalar, que el 4 de Diciembre del año 2015, el maestro Gustavo Rivas, decidió tomar su maleta de títeres y marionetas, sus sueños y proyectos partiendo del plano terrenal con rumbo al cielo, se fue a fabricar títeres con San Pedro, dejando un gran legado. Sin embargo, estoy seguro de que siempre acompaña a todos los titiriteros y nos ayuda con toda la sabiduría que dejó.

El Taller, impulsa a amar y disfrutar de lo que estás haciendo, ver y estar en los espacios del taller conlleva a la imaginación, el querer aprender y también a enseñar. Los espectáculos que tienen lugar en el taller en este momento son: “La Calle de Los Fantasmas”, “Don Pepe y Las Patillas”, esta es una versión de otro cuento del maestro Javier Villafaña, que se llama “El Pícaro Burlado”, “Un par de Calaveras” y “Rosaura en Bicicleta”.

**Señoras, señores, niños y niñas bienvenidos, bienvenidas.
Pasen adelante a un rinconcito sin igual, donde usted va a imaginar, soñar y ser feliz**

Ubicado en Campo de Oro, barriada popular del Estado Mérida; cerca de este sector se encuentran varias dependencias de la Universidad de Los Andes: la Facultad de Farmacia y Bioanálisis, Talleres Artesanales, Ingeniería y Mantenimiento, Transporte, Residencias Masculinas y al final la Piscina América Bendito, en medio de todo esto se encuentra el fantástico mundo, el Taller de Títeres y Marionetas.

En la calle principal del Complejo Universitario, consigues la entrada al Taller de Títeres y Marionetas, lo primero que puedes divisar es un hermoso y gran Araguaney, que para los meses de Marzo y Abril muestra sus flores con un amarillo intenso que desde muy lejos se puede distinguir.

Sigues y a mano izquierda, conseguirás un anfiteatro con sus gradas que tiene la capacidad de albergar a doscientas cincuenta (250) personas con una pequeña plazoleta que sirve para presentar espectáculos al aire libre. Allí, nos recibe el guardián “Sonajero” perro titiritero, el mejor amigo, compañero de ratos a solas, siempre con sus ladridos, locuras y juegos para todos los que llegan al Taller.

La estructura física del taller, es un galpón, la casa, que abre las puertas como brazos que te albergan y acogen en su lecho, nos presenta una obra de arte, extraordinaria y alucinante la “Parranda Andina”, un

espectáculo ambientado con paisajes andinos y más de 100 marionetas en escena, donde los personajes son característicos de la zona con un ambiente de música típica tradicional merideña.

Figura 9. Fachada del Taller de Títeres y Marionetas
Fuente: Carlos Guerrero (2023)

Figura 10. Plazoleta del Taller de Títeres y Marionetas
Fuente: Carlos Guerrero (2023)

Tecnólogos populares

La “Parranda Andina” pone en manifiesto la creatividad, la destreza y la tecnología innata de sus creadores. En mi investigación, pedí a mi amigo Luis Américo información exacta de cómo nace la idea de la “Parranda Andina”, quien se comunica directamente con el Maestro Cheo Morales y en un mensaje de voz por WhatsApp y explica:

Cheo Morales: mira hermano la cuestión es bien interesante, porque en mil novecientos setenta y ocho (1978) se nos invita a un festival en Oriente específicamente Puerto Espíritu, Estado Anzoátegui. Nos fuimos Humberto, estuvimos en Barcelona presentándonos Betty, Gustavo y mi persona.

Fabricio estaba chiquito, de regreso el Bus paró y había una maquinita, que se le echaba dos Bolívares era de Caperucita Roja y el lobo. Caperucita y la abuelita, se movían pero era chiquitica, era muy coqueta.

Humberto comienza a martillar, dame dos bolos, dame dos bolos y mira... dos bolos más yo creo que se le echó como doce bolos, la prendió como seis veces para ver el mecanismo. Humberto se vino con esa idea buscó un ángulo eso de esos estantes de bibliotecas de donde se ponen los negocios, antes que se ponían las telas esos de metal unos ángulos que tienen mucho huequito que era lo que movía y empezó hacer las primera pruebas. Estos personajes, tienen sus movimientos a través de un mecanismo mecánico creado en el taller con los ángulos, hilos y un motor de lavadora.

Continuando con nuestro recorrido, podrás disfrutar del Museo “Gustavo Rivas” donde se muestra una colección de juguetes de cuerda, colección que Gustavo Rivas, en su recorrido por ciudades, pueblos y países lograba adquirir. Junto al museo, la sala estable “Javier Villafañe” espacio para que los niños, jóvenes y adultos que visitan, disfruten y enloquezcan de felicidad con los diferentes personajes.

Figura 11. Marionetas la Parranda Andina
Fuente: Carlos Guerrero (2023)

El taller cuenta con una hermosa biblioteca llamada “Fabián de León”, especializada en el área de títeres, con una importante colección de libros donados por artistas y visitantes.

Debo hacer referencia, que en el taller de Títeres y Marionetas, la investigación es de suma importancia para la creación artística, intelectual y académica.

En nuestro recorrido entramos al taller, sitio de sueños que se hacen realidad, la fábrica donde se elaboran los personajes, historias, cuentos y escenografías. El taller cuenta con diferentes herramientas tanto manuales como mecánicas, piezas fundamentales para la fabricación de los títeres y marionetas.

En la parte posterior de la casa, está “El Conuco”, es un lugar para el encuentro, allí hay diferentes arbustos y flores, algunas matas de Café, Níspero, Mango, Aguacate, Limones y Mandarinas. Por supuesto, no pueden faltar los insectos, que en algunos casos sirven de modelos para personajes.

El teatro

Lugar sagrado que no podemos dejar de visitar, allí vivirás experiencias únicas e inolvidables, el taller cuenta con una sala de teatro que lleva el nombre de Sala Estable para Títeres Javier Villafañe, con capacidad para 100 personas.

Figura 12. Sala Estable para Títeres Javier Villafañe
Fuente: Carlos Guerrero (2023)

La gran familia

El Taller de Títeres y Marionetas, es una gran familia, muchos de los artistas que están en la ciudad, como en ciudades aledañas o fuera del país, siguen con el apoyo incondicional al taller. Es así, como Argenis, caraqueño que llega a Mérida con un personaje que muchos conocíamos “El Chapulín Colorado”, conoce e ingresa al taller por medio del Señor Mario Calderón, juguetero de larga trayectoria, que con su experiencia en el mundo de la carpintería, ayuda en las actividades de títeres, quien se convierte en apoyo fundamental para la fabricación de escenografías y utilería.

Del mismo modo, Gerardo, gran músico de la ciudad, colaborador que apoya en la creación musical de los espectáculos. Saúl, de la agrupación Muñequín, trabaja como payaso alternando su espectáculo con nuestras marionetas.

Debo mencionar al incansable hombre del arte y extraordinario zanquero Alberto Arellano, quien llegó en el año 1992, compañero, amigo de anécdotas y de tablas y se convierte en un engranaje, como pieza fundamental para el Taller. En la actualidad, es el productor, se mantiene activo académicamente estudiando Historia del Arte en la Universidad de Los Andes y es director de la agrupación de zanqueros “Tytizo Teatro”.

Creadores de personajes, muñecos, títeres y marionetas

Se pueden encontrar infinidad y diferentes clases de títeres y marionetas, entre ellos de mano, guante, medias o calcetines, de dedo, varillas, mesa, sombras y muchos más, listos para contar historias. La creación de los diversos personajes y escenografía son realizadas en el taller según sea el montaje a través de la investigación y el aporte del talento humano, les dejo una serie de técnicas que se crean en el taller:

Marionetas o Títeres de hilo: También conocido como Marionette, de origen Francés, es manipulada por un conjunto de hilos o cuerdas, una de las técnicas más antiguas. Algunos materiales que pueden ser utilizados para la fabricación de marionetas son madera, tela y cartón.

Títire de Varilla o Javaneses: De origen Oriental (Indonesia) considerado un paso intermedio entre el Guante y la Marioneta. El titiritero utiliza las dos manos para un sólo muñeco, una introducida en él y la otra para manipular la varilla que va hacia las manos.

Sombras Chinescas: Son figuras planas articuladas con varillas que son utilizadas para su manipulación.

Las figuras son translucidas, opacas o coloreadas, iluminadas por una luz posterior. Se le atribuye el origen a la tradición popular de países como Indonesia, Turquía, China e India.

Títere Marotte: También llamado Títere de Mano Prestada; denominado así porque el titiritero presta una de sus manos como si fuera la mano del títere y la otra manipula la cabeza del muñeco. El proceso para hacer el Marotte es el mismo que para el Bocón o Muppets, con goma espuma, alambre y telas.

Muppets: Creado por la compañía del titiritero norteamericano Jim Henson, alcanzó fama internacional gracias a un programa de televisión en los años 50. Pertenecen al mundo de los títeres de manipulación interna, se asemejan al Títere de Guante tradicional.

Títere de Silueta: Igual que las sombras son figuras planas articuladas, pero en ésta técnica las figuras se pueden pintar y el público las puede ver directamente. Éstas pueden representar humanos, animales u objetos.

Títere Bunraku: De origen Japonés; En la antigüedad usaban estos títeres para rituales religiosos como plegarias a los dioses. Las figuras representadas independientemente, si tenían movimiento o no, eran llamados en japonés “NINGYO” cuyo significado es “figura humana”.

Títere de Guante o Guiñol: En sus orígenes, sus espectáculos eran rudos y violentos, En Sicilia es el teatro “POLICHINELA” elemental y enigmático rito de lucha a muerte; “PUNCH Y JUDY” en Inglaterra; “GUIÑOL” en Francia; “KASPER” en Alemania; “PETRUSKA” en Rusia. En todos ellos el protagonista dialoga con el público y lo implica en una alegre serie de asesinatos. En sus tramas están los personajes que son representantes del poder: el policía, el verdugo y los personajes sobrenaturales como la muerte y el diablo.

Teatro Negro: Es originario de la Antigua China. Desde hace cientos de años ya se desarrollaba ésta expresión

artística que popularizó la compañía teatral “PRAGA”. A ésta técnica se unieron los títeres y mediante un juego de luces y contrastes de colores se van desplegando diferentes acciones.

Dentro de los materiales están: papel, lana, botones, cartón, madera, telas, anime, pega, agujas, hilos y plástico, estos son algunos de los muchos que se pueden usar, solo está en dejar volar la imaginación para crear personajes que alegran los corazones.

El Teatrino no puede faltar

Es la pieza fundamental, existen diferentes técnicas y tipos de teatrino para Títeres o Marionetas, en el taller de títeres existen distintos prototipos, hay uno en particular, que es una maleta, que cumple su función de trasladar y albergar a los personajes, es la base donde se anexan los diferentes tubos de aluminio y una tela para convertirla en un hermoso y funcional teatrino.

Figura 13. Teatrino, Tío Tigre y Tío Conejo
Fuente: Carlos Guerrero (2023)

Es importante destacar, que se utiliza el aluminio por su funcionalidad, movilidad y el poco peso que este genera, las estructuras son hechas con remaches, pletinas y tornillos, acompañado con telas para crear los telones de boca y los entre telones. También, se fabrica el teatrino de sombras chinescas, es como una pantalla de cine, contando con cortinas negras, junto a ella una tela blanca en el medio para que se proyecten las diferentes figuras.

Los titiriteros y marioneteros del taller, dan vida a personajes a través de sus manos y diversas técnicas, los creadores así como sus personajes buscan comunicar con sus espectáculos diferentes emociones, sentimientos e ideas dirigido a todos por igual, sin distinción alguna.

Soy Carlos Yorman Guerrero, Licenciado en Educación, Publicista, Diseñador, Payaso, Comediante y Maestrante en Publicidad y Diseño.

Figura 14. Al centro Luis Américo Flores, a la derecha Alberto Arellano, a la izquierda Carlos Yorman Guerrero
Fuente: Elizabeth Ferreira (2023)

Les invito al Taller de Títeres y Marionetas de la ULA, que permite divertirse mientras aprendes con piezas teatrales, en este caso con títeres y marionetas. El taller junto con Luis Américo, Alberto Arellano, Verónica Araque, Frank Quintero y sus amigos, nos permite tener un encuentro con nosotros mismos, descubrir que somos sabios, alquimistas, trotamundos, niños, poetas, escritores, juglares, titiriteros, marioneteros, capaces de darles nuestro corazón a los muñecos para que cobren vida en cada espectáculo.

Escribir sobre este taller, es una historia de nunca acabar, cada uno de ustedes tendrá distintas percepciones ya que es un espacio para soñar y divertirse. Estar allí es asombroso, sus mágicos espacios nos permiten recordar y vivir diferentes experiencias, es un mundo sorprendente, donde se convierte lo cotidiano en absurdo, un juego, libertad, reír, soñar y pensar.

"Este cuento, que me contó Américo, que yo les cuento, es un cuento, que sé que muchos van a contar, ya que es un cuento de nunca acabar"

Biografía

Luis Américo Flores Mora, es Licenciado en Pedagogía Alternativa Mención Títeres del Programa de Estudios Abiertos de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida Kléber Ramírez (UPTM Kléber Ramírez). Coordinador del Taller de Títeres y Marionetas de la Universidad de Los Andes, Dependencia Adscrita a la Dirección de Cultura (ULA). Marionetista en la película "Erase una vez" y "La Ratoncita Presumida" de Roberto Siso (Mérida, 2003), con 32 años de experiencia en la práctica pedagógica, las artes escénicas, la música y la literatura. En su trayectoria, ha recorrido diferentes escenarios nacionales y ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el Premio Internacional de la Crítica de Arte.

Correo electrónico: titeresfabula@hotmail.com / americoflores2016@gmail.com