

trampiando

**Tesoros de Sabiduría:
Experiencias y voces de nuestra gente**

Tesoros de Sabiduría:
Experiencias y voces de nuestra gente

10ma Edición

Director de Investigación

Daniel Quintero

Editora de la Revista

María Eugenia Acosta

Equipo Editorial

Santiago Roca

Carlos González

Endira Mora

Yazmary Rondón

Jesús Erazo

Gloria Rondón

Diseño e Ilustración

Miguel Albornoz

Gabriel Martínez

Maquetación

Pablo Sulbarán

Jesús Erazo

Derecho de autor © 2023

Fundación Centro Nacional de Desarrollo e
Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL)

Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología

Algunos derechos reservados - Copyleft

Depósito Legal
ME2022000103

ISSN: 2957 - 4234
Año: 2022

 <http://convite.cenditel.gob.ve/revista-trampiando>

 convite@cenditel.gob.ve

Los contenidos de esta publicación expresan el punto de vista personal de los entrevistados, quienes son los únicos responsables de sus escritos y son divulgados con el propósito de generar el debate en torno al conocimiento libre, dinámicas liberadoras y experiencias sociocomunitarias. De ningún modo debe entenderse que los mismos representan necesariamente la política oficial del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL) ni del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (MINCYT).

Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY - NC - SA 4.0)

Usted puede copiar, distribuir y comunicar este contenido, siempre que se reconozca la autoría original, no se utilice con fines comerciales y se comparta con la misma licencia que la obra original.

Contenido

Presentación

I - II

Sección 1: Voces de Tradición y Cultura

	La enseñanza de la música folclórica de Mérida. Una historia de vida <i>Santiago Roca</i>	02 - 05
	Mis Pemones, Mis Ancestros, Mi Cultura <i>Elizabeth Ferreira Rodríguez</i>	06 - 12
	La devoción a la Virgen del Carmen en Mérida: Dos experiencias, una manifestación de fe mariana en las montañas andinas <i>Pablo Sulbarán y María Eugenia Acosta</i>	13 - 17

Sección 2: Arte y Creatividad Popular

	La Casa del Juguete, un lugar de historia, tradición y diversión venezolana <i>Endira Mora</i>	19 - 22
	El arte de la muñequería, un saber ancestral que conecta con la esencia de la sociedad <i>Carlos González</i>	23 - 28
	Un rinconcito sin igual. Taller de Títeres y Marionetas de la Dirección de Cultura de la Universidad de Los Andes (ULA) <i>Carlos Yorman Guerrero</i>	29 - 34

Presentación

Los saberes populares constituyen el alma de las comunidades, una riqueza invaluable transmitida de forma oral a través de prácticas arraigadas y valores que han perdurado en el tiempo, enriqueciendo la identidad cultural. Desde la cosmología de las etnias indígenas hasta los juguetes tradicionales que fomentan la creatividad popular, estos conocimientos abarcan múltiples ámbitos de la vida comunitaria.

En esta décima edición de la Revista Trampiando, titulada Tesoros de Sabiduría: Experiencias y voces de nuestra gente, celebramos la riqueza de estos conocimientos comunitarios. A través de reflexiones, narrativas y testimonios, visibilizamos a quienes mantienen viva la llama de la cultura local, frente a los desafíos de la modernidad, fomentando de este modo el intercambio entre diversas comunidades.

Además de resaltar su valor histórico, esta edición se sumerge en la relevancia de los saberes populares en el contexto actual, dado que albergan una sabiduría capaz de brindar soluciones innovadoras a los desafíos contemporáneos. Está organizada en dos secciones temáticas, reflejando así la diversidad y profundidad de los contenidos que exploramos.

En la primera sección, Voces de Tradición y Cultura, profundizamos en manifestaciones transmitidas de generación en generación y que moldean la identidad colectiva. Comenzaremos con "La enseñanza de la música folclórica de Mérida. Una historia de vida", seguido por "Mis Pemones, Mis Ancestros, Mi Cultura", y cerraremos con "La devoción a la Virgen del Carmen en Mérida: Dos experiencias, una manifestación de fe mariana en las montañas andinas". Estos relatos ofrecen una visión profunda de la herencia cultural y experiencias relacionadas con las costumbres, la historia y la fe de la comunidad.

En la segunda sección, Arte y Creatividad Popular, destacamos expresiones artísticas surgidas de las comunidades. Comenzamos con "La Casa del Juguete: un lugar de historia, tradición y diversión venezolana", seguido por "El arte de la muñequería: un saber ancestral que conecta con la esencia de la sociedad", y concluimos con "Un rinconcito sin igual. Taller de Títeres y Marionetas de la Dirección de Cultura de la Universidad de Los Andes (ULA)". Las narraciones de esta sección ponen de relieve espacios que fomentan el entretenimiento y la diversión dentro de las comunidades.

Cada contribución es una ventana a la riqueza de nuestro patrimonio cultural y creativo, una oportunidad para profundizar en las voces y experiencias de nuestra gente. Les invitamos a explorar estas páginas y a unirse con entusiasmo a esta celebración.

En Trampiando creemos que valorar estos saberes es esencial para compartir el legado cultural y construir un futuro inclusivo. Los tesoros de nuestra tradición nos conectan con la riqueza que representa su diversidad.

¡Disfruten la lectura!

María Eugenia Acosta
Editora de la Revista Trampiando

Tesoros de Sabiduría:
Experiencias y voces de nuestra gente

Sección 1

Voces de Tradición y Cultura

La enseñanza de la música folclórica de Mérida. Una historia de vida

Entrevista a: Zuleyma Uzcátegui de Osorio

Docente, compositora e intérprete de música folclórica de Los Andes venezolanos

Por: Santiago Roca

El aprendizaje de la música en la escuela puede ser un ejercicio enriquecedor para la vida de los niños y los jóvenes, pero si no se atiende y se aborda de forma integral corre el riesgo de pasar desapercibido sin desarrollarse. En esta entrevista, Zuleyma Uzcátegui de Osorio, compositora, intérprete y docente de música, ofrece su experiencia de vida para ayudarnos a comprender cómo los valores humanos y el sentido de comunidad pueden cultivarse a través del aprendizaje de la música y la práctica de las tradiciones folclóricas de los venezolanos.

Semblanza de una docente de música

Soy Zuleyma Uzcátegui de Osorio. Nací en Mérida el 24 de octubre de 1966, mis padres fueron Gabriel Uzcátegui y Socorro de Uzcátegui. Soy la mayor de seis hermanos, quienes nacimos y nos desarrollamos en la Parroquia Domingo Peña, en el barrio San José Obrero. Ahí nació toda la ilusión de una familia conformada por dos papás nativos de los Pueblos del Sur, que se vinieron a buscar nuevos rumbos. Papá era campesino, su actividad principal era la agricultura y el ganado, mamá era ama de casa.

Ya en la ciudad, mi padre se desempeñó como camillero del IAHULA durante 35 años, y fue muy apreciado en la comunidad por su don de ayudar a las personas. Mi madre combinaba los quehaceres del hogar con la modistería, así colaboraba con la economía del hogar. Ellos nos inculcaron valores humanos y sobre todo valores religiosos, entonces la Iglesia de San José Obrero fue como un centro de atracción para nosotros, y así sigue siendo hoy en día.

La Iglesia de San José Obrero y sus instalaciones estaban abiertas a recibir jóvenes para conformar los grupos apostólicos. Los sacerdotes jesuitas que estaban a cargo de la parroquia en ese momento auspiciaban actividades de formación para los jóvenes, por lo cual se dieron cursos diversos, así como talleres de música.

Figura 1. Información a los estudiantes acerca del proyecto "Creación de la banda marcial de Liceo Túlio Febres Cordero". Año 2010

Fuente: Zuleyma Uzcátegui de Osorio (2023)

Para el año 1980, entré en un curso de cuatro, yo tenía 14 años. Estudiamos con el profesor Hugo Lobo, reconocido músico merideño nombrado como "el Príncipe del Cuatro" por el virtuosismo en la ejecución de dicho instrumento. Él nos motivó para que nosotros nos siguiéramos desarrollando en la música. En el caso de mi familia, comencé yo, y detrás de mí, todos mis hermanos aprendieron el cuatro y la guitarra. Me enamoré de ese tipo de música folclórica, porque es la

nuestra, de todos sus ritmos, aires y de sus variaciones. Empecé a sentir esa música que vibraba en las cuerdas y en la caja armónica del cuatro, luego de la guitarra.

Figura 2. Coro de profesores del Liceo Tulio Febres Cordero. Año 2019

Fuente: Zuleyma Uzcátegui de Osorio (2023)

Nosotros teníamos un cuatro en la casa y yo le tocaba a mis hermanos para que se durmieran a la hora de la siesta. Y bueno, yo cantaba mucho desde muy pequeña, las canciones que escuchaba en la radio. Pero lo que más ansiaba era tocar en la misa, entonces lo logré. A los 15 años ya estaba cantando misa, eso le agradaba a mamá y papá, para ellos era estupendo ver que sus hijos estaban todos "encaminaditos". Había mucha invasión de droga, alcoholismo y delincuencia en el barrio, y para ellos fue un alivio saber que nosotros habíamos decidido continuar cultivando sus principios.

Luego de eso, fuimos haciéndonos líderes en la comunidad, desde el punto de vista de lo religioso y social. Fuimos muchos los jóvenes formados a través del teatro, la música, y en grupos de carisma religioso,

porque uno empieza a conocer y a practicar el amor a Dios y acrecienta la devoción, la certeza de que Dios es cercano; al verlo en las demás personas nace el sentido verdadero de justicia y solidaridad. Luego continué formándome en la escuela de música. Posteriormente, me casé y tuve tres hijos, a quienes le trasmítí la música desde mi vientre y luego fortalecieron sus dones musicales, ellos forman parte de esta historia.

Yo quería ser docente en música, pero cuando estaba por decidir mi futuro no existía esa profesión, sino que se era músico o docente. Me decidí por la docencia y culminé dos carreras en la Universidad de Los Andes. La primera, Licenciatura en Letras y la otra Educación con Mención en Lengua y Literatura. Luego hice los posgrados en Evaluación Educativa y en Ciencias de la Educación, sin descuidar el estudio de la música. Al incursionar en el campo laboral como educadora, salía siempre a relucir con la música por delante, en las actividades culturales. Eran escasos los profesores en esta área, así que terminaba siendo la docente de música. Actualmente hay mucho más cuidado, ya no falta el docente de música, incluso hay un docente encargado de la cultura en casi todas las instituciones.

La música como camino de enseñanza

Uno de los proyectos que siempre he llevado a cabo es el de preparar el coro de estudiantes para participar en los Festivales de Aguinaldos que se planifican antes de Navidad. Los villancicos se diferencian de los aguinaldos por el tema, éstos hablan sólo del Niño Jesús y son de tradición española. Por su parte, el aguinaldo surge de una amalgama de todas las tendencias musicales: afro, de los indígenas y de los españoles. Un ejemplo es la canción de "Las vocales", que es un aguinaldo por su estructura musical, pero su contenido es adecuado para niños. Esta canción es de autor desconocido:

Venimos contentas / todas las vocales / a cantar en Navidad / (Bis)
A-E-I-O-U /

Yo soy la A / y estoy cantando / en mi corazón / hay felicidad / A-E-I-O-U/
 Como E que soy / voy de segunda / soy necesaria como ninguna / A-E-I-O-U /
 Soy un palito pues soy la I / soy necesaria para escribir / A-E-I-O-U /
 Así redonda como soy yo / dime mi nombre / me llaman O / A-E-I-O-U /
 Uva de pascua / bonito nombre / la primerita esa soy yo / A-E-I-O-U /
 Venimos contentas / todas las vocales / a cantar en Navidad / (Bis)
 A-E-I-O-U /

Figura 3. Festival de aguinaldos con el preescolar Instituto Zea. Año 2022

Fuente: Zuleyma Uzcátegui de Osorio (2023)

Como docente de música pude atender desde el nivel de preescolar hasta el sexto grado, y luego el bachillerato. Había mucho conductismo en los primeros años de mi carrera. A medida que llegaba el constructivismo, en las nuevas propuestas curriculares se abrían más puertas a los estudiantes.

También fui partícipe de la educación primaria basada en los proyectos de aula. Llegó un momento en que pude trabajar hasta con 18 proyectos, lo que suponía 18 piezas musicales distintas. Era todo un reto, porque si no había canciones acordes con los contenidos del proyecto, había que componer música. Así que en una oportunidad la profesora Ana Quintero se acercó a decirme que necesitamos una canción para el proyecto "Elaboremos una Piñata". Ella había hecho toda una investigación de más o menos dos meses acerca de este tema. Fue la primera experiencia de creación colectiva de una canción. Hicimos una lluvia de ideas, los niños aportaron las palabras relacionadas con el aprendizaje adquirido en el proyecto, de ahí resultó un poema, le pusimos melodía y ritmo, finalmente yo le hice los arreglos y resultó: "La piñata".

Olla panzuda / se llamaba, / ella nació en Italia / y alegraba la muchachada / (Bis)
 'Pignata' se dice en italiano / una danza era en España /
 'Piñata' decimos los venezolanos / con papel y goma la elaboramos / (Bis)
 Nosotros los niños / sentimos alegría / al verla colgando / llena de chucherías / (Bis)

El docente tiene que ser un estratega, para lograr que el acto musical sea creativo y satisfactorio para los niños, los docentes y los representantes, cuando escuchan a sus hijos cantar o tocar un instrumento. Yo siempre tenía que estar preparada para las actividades culturales: dirigir la entonación del Himno Nacional de Venezuela y del Estado Mérida en los días cívicos y todos los actos formales; participación en las fechas patrias, que era una tarima permanente para que los estudiantes hicieran gala de sus cualidades musicales y artísticas; canto de los versos del Niño Jesús en las Paraduras; Festivales de Coros en Navidad; actividades de celebración para el Día de la Madre; Semana Aniversario de la institución con su respectiva Misa de Acción de Gracias.

Cada día cívico le correspondía a una sección o grado, así que se preparaban a todos los estudiantes. Cada

uno aportaba su grano de arena, generalmente presentaban una canción referente al tema de conmemoración, teatro o danza. Alguna vez, para conmemorar el Día del Agua, hicimos una creación colectiva que presentamos por primera vez a toda la audiencia. Y por supuesto que de esa cantidad de estudiantes salían los integrantes del coro, con los cuales tenía ensayo dos veces a la semana con el repertorio escolar y la música folclórica venezolana y merideña.

Figura 4. Canto de los versos al Niño Dios en parada
del Liceo Tulio Febres Cordero. Año 2018

Fuente: Zuleyma Uzcátegui de Osorio (2023)

En el caso del Coro del Liceo Tulio Febres, siempre tenía invitación para participar en eventos culturales; por ejemplo en la celebración anual de la Biblioteca “Tulio Febres Cordero”. También tenía invitación para interpretar el Himno Nacional en eventos de otras instituciones. Algunas veces fuimos al Congreso Pedagógico Estadal; participamos en eventos circuitales escolares de la ciudad de Mérida, y en eventos como “La Voz Infantil” o “La Voz Liceísta”.

En nuestro país contamos con el impulso que dio el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela para el aprendizaje de la música clásica, pero también de la música folclórica; lo que supone que en las escuelas se está poniendo cuidado en cultivar la cultura venezolana.

El docente siempre tiene el propósito de que todos los niños, adolescentes y que otras personas puedan expresarse a través de la música. Porque la expresión musical es una de las aristas del ser humano como ser creativo. Así usted no sea el autor de la canción que quiere cantar, usted la recrea, en el momento que la pone en su voz ya no sale igual que la del artista que está imitando, usted crea su propio estilo. Pero si quiere ser fiel a una pieza puede buscar la partitura para interpretarla.

El principal reto al enseñar educación musical, venezolana, folklórica, en el caso del aprendizaje de cuatro, es no tener un instrumento en casa para practicar lo aprendido en la clase. Pero se podía superar esa carencia, así que yo les decía a mis alumnos “vámonos para la música interna”, porque nosotros somos seres musicales, lo que pasa es que no nos preocupamos por desarrollar esa habilidad. Entonces empecé a trabajar con la percusión corporal, con los movimientos y la melodía, y nació una canción: “Que viva”, con letra y música de mi persona.

Que viva la paz / aquí la tierra en las alturas / en la humanidad /

Que viva el amor / aquí la tierra en las alturas / en la humanidad /

Que viva la fe / aquí la tierra en las alturas / en la humanidad /

La esperanza..la alegría..la ternura ...

Esta canción se convirtió en una dinámica artística. Empezamos trabajando con las voces, combinando canto, sonido y silencio, luego con el movimiento, con la percusión corporal, y luego se fueron agregando instrumentos, los palitos, palos de lluvia, panderetas, a

vezes construidos por los estudiantes con material de reciclaje. La música es silencio y sonido, la combinación de los silencios largos, silencios cortos con sonidos largos o con sonidos cortos, técnicamente llamado "patrones rítmicos"; más la melodía, eso es música.

Inculcar valores a través de la música

La música ejerce la integralidad del ser humano. Lo que somos, nuestra esencia interna musical, al sacarla se convierte en expresión musical. Como somos seres integrales, holísticamente hablando, se puede desarrollar porque está ahí dormida. El aspecto educativo enseña, al mismo tiempo que aprendes, luego la creatividad surge porque somos seres creadores a imagen y semejanza de Dios. Dios es Creador.

Figura 5. Coro que participó en Eucaristía de acción de gracias por aniversario del Liceo Túlio Febres Cordero.
Iglesia de Nuestra Sra. de Belén. Año 2013
Fuente: Zuleyma Uzcátegui de Osorio (2023)

En toda la trayectoria musical, he hecho más énfasis justamente en los aguinaldos, es en esa época en que llega el aire de la Navidad, que no es otra cosa que el

mismo Niño Jesús, con toda su ternura. Me dedico a cultivar el sentimiento religioso a través de los villancicos, aguinaldos y parrandas, porque cantamos de todo. La parranda se diferencia los villancicos y aguinaldos por su rítmica y la variedad de instrumentos que acompañan en la ejecución; y se origina en el centro del país. Sus temas son menos religiosos, algo más mundano. Hay una parranda que es de origen puertorriqueño y se llama "Hermoso bouquet", de autor desconocido:

Hermoso bouquet / aquí traemos / lindas flores / del jardín ribeño / Plin, quiplin... / (Bis)
De las montañas venimos / para ayudarle a comer / un lechoncito en su vara / y en un chinchorro / a beber / (Bis)

Esta es una parranda por el tema, porque fíjate, ahí no aparece el Niño Jesús por ningún lado, pero el ambiente de fiesta sí se encuentra presente.

En el transcurso del tiempo he ido acrecentando el repertorio de composiciones musicales para Navidad. Así surgió este aguinaldo que voy a mostrar. La letra es de un poema de María Valero, poetisa del Estado Táchira, y yo le hice la música. Se titula: "Familia de Nazareth".

La Virgen sentada en un burrito y San José / fueron "juncitos" a Belén / La Virgen estaba encinta de su hijo / a quien el Ángel llamó Jesucristo / (Bis)
Llegaron a Belén / buscando dormitorio / nadie los aloja / todo es confusión / Un hombre generoso / un establo le brindó / es el lugar donde nació / el pequeño Niño Dios.

José, su esposo / compasivo y previsor / una camita de paja a su esposa preparó / (Bis)
La Virgen sentada en un burrito...

La mula y el buey / contemplaron el alumbramiento / ese niño tan hermoso / los llenaba de contento / pero el tiempo se detuvo / un ángel apareció / se vio una estrella en el cielo / y la noche se iluminó.
La Virgen sentada en un burrito...

Familia de Nazareth la esperanza / Familia de Nazareth la alegría / Familia de Nazareth la ternura / Te amamos Familia de Nazareth / Te esperamos Familia de Nazareth /

Con esta música medito, contemplo y oro al mismo tiempo. Yo me imagino el esplendor de ese alumbramiento, como si estuviera viéndolo a través de una ventana, un Niño Divino, San José y la Virgen, la mula y el buey, quienes estaban ahí, protagonizando ese momento que para los cristianos es supremo. Esa atmósfera tratamos de trasmitirla en el canto.

La música folclórica como camino de vida

Desarrollé mi vocación de profesora de música en varias escuelas: Instituto San Ignacio de Masparro de Fe y Alegría, Escuela Básica San José Obrero (actualmente José María Velaz), Kinder Omaira, Unidad Educativa Carlos Emilio Muñoz Oraá (CEAPULA), Escuela Integral Mahatma Gandhi, Escuela Básica Jardín Franciscano, Instituto San Javier del Valle Grande de Fe y Alegría, Unidad Educativa Colegio Madre Laura, Timoteo Aguirre de Fe y Alegría, Escuela Josefa Molina de Duque, Liceo Túlio Febres Cordero, Liceo nocturno Andrés Eloy Blanco y Liceo Antonio Nicolás Rangel.

Para mí ha sido siempre importante contribuir a que nazca la sensibilidad musical a partir de lo religioso y lo cultural. En todas las instituciones donde estuve, estos valores se cultivaban, lo que permitía la integración de los estudiantes al hecho musical. En cada aula veía el reto de llamar la atención de los niños, una clase de música puede ser monótona si no se sabe llegar a ellos y atraer su atención.

Después de haber pasado por varias escuelas, transcurrió buena parte de mi vida en el Liceo Túlio Febres. Allí tuve la oportunidad de fusionar la música con el teatro. Aprendí de la maestra en este arte, la Profesora Zoraida Fariñas, muchas técnicas y estrategias que me permitieron descubrir nuevas formas de expresión artística. En cada “Lunes Cívico” siempre teníamos un acto creativo que mostrar.

Figura 6. Ensayos con estudiantes del Liceo Túlio Febres Cordero. Año 2019

Fuente: Zuleyma Uzcátegui de Osorio (2023)

Yo estoy enseñando siempre, nunca he dejado de enseñar, siempre he dado talleres de cuatro, guitarra y de iniciación musical para niños, eso me ha permitido descubrir los talentos, sembrar la semilla, dar conocimiento, al mismo tiempo que aprendo, y así multiplicar el don que Dios me dio. Eso no es cuantificable. Yo me encuentro con gente que ni recordaba que le había dado clase y que actualmente es músico, eso es gratificante. Así que uno no puede darse el lujo de decir “yo hice a esa persona, la hice músico”, sino “yo sembré una semilla”. La historia de vida es la que va decidiendo: ¿En qué me convertí? ¿Quién fui? El primer deber del ser humano es ser feliz, vamos buscando ese nivel para dar fruto. Esa es la misión inicial que se debe lograr.

El reto de la enseñanza de la música folclórica es reconocer que hay una invasión de muchas tendencias musicales con mensajes violentos. Es como decir “yo tengo este jardín”, y de repente vienen las aves de

rapiña y te roban lo que tú has cuidado. En todo esto, la familia es el núcleo principal y debe motivar a los hijos con el ejemplo. Debemos tener el deseo de no perder las costumbres que nos hacen bien y mantenerlas. Las instituciones educativas están colaborando con el logro de ese objetivo.

Figura 7. Aguinalderos Don Túlio Febres del Liceo Túlio Febres Cordero. Año 2019
Fuente: Zuleyma Uzcátegui de Osorio (2023)

Hay una pieza muy poética que ha formado parte de mi repertorio y que me gustaría mostrar. Es un poema anónimo del siglo XIX con música de Vicente Emilio Sojo:

Si de noche ves que brillan titilantes las estrellas / No es que brillan, no es que brillan, / es que así se besan ellas, es que así se besan ellas.

Si una nube vierte perlas / no es que llora es que sube, es que sube, / y en el aire / siente el beso de otra nube, siente el beso de otra nube.

Si en ti fijo la mirada con ternura y embeleso / no es que miro, no es que miro / es que mi alma te da un beso, es que mi alma te da un beso.

Por eso no me aturde el hecho de que el reguetón, por ejemplo, nos invada, porque vemos que es algo mediático, pero la realidad es otra. El venezolano siempre recuerda y canta el "Alma Llanera", "Venezuela", "Preciosa Merideña" y en época navideña las gaitas, los aguinaldos. ¡Todo eso es insustituible!

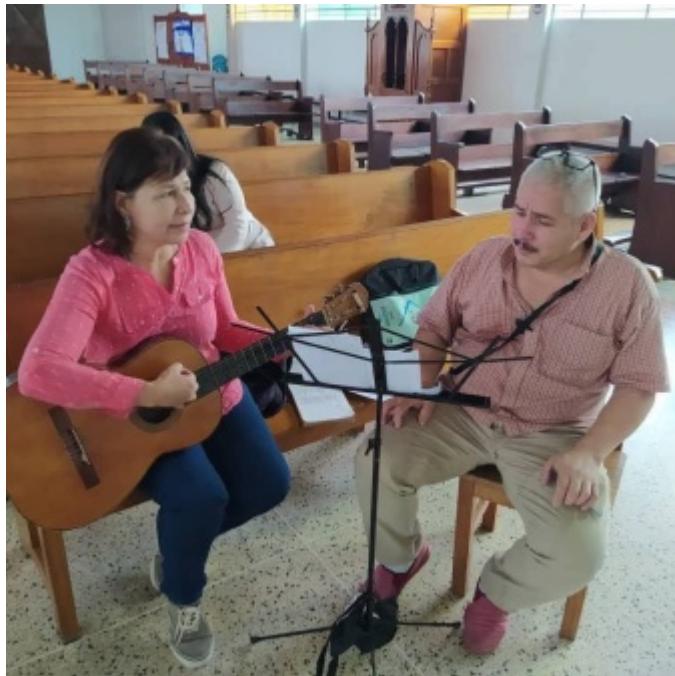
Dejando semillas en la comunidad

Actualmente estoy ofreciendo talleres de cuadro y guitarra, porque dando a otros se multiplican nuestros saberes, donamos lo que tenemos de intangible y podemos inspirarlos; por ello enseño a quien quiera aprender, eso es lo que doy a la comunidad. La práctica musical tiene ventajas incontables, los niños desarrollan su destreza manual con el uso de sus manos, entre cuerdas y diapasón, allí intervienen todos los hemisferios cerebrales. Aparte adquieren responsabilidad, disciplina, dominio de sí mismos, desarrollan el gusto por lo artístico y la inteligencia musical. El acto que ocurre al ejecutar un instrumento es único. Es una experiencia que se debe vivir.

También estoy trabajando con un coro para acompañar las misas. Una vez estábamos necesitando una canción que se relacionara con el pasaje bíblico de las Bienaventuranzas, entonces salió esta, "Felices":

Felices / los pobres de espíritu / Bienaventurados
Felices / los que lloran / Bienaventurados
Felices / los humildes / Bienaventurados
Felices / los compasivos / Bienaventurados
Los de corazón limpio / Bienaventurados
Los que trabajan por la paz / Bienaventurados
Felices / los perseguidos / Bienaventurados
Felices / los difamados / Bienaventurados
Alérgense / y muéstrense contentos / porque será grande la recompensa / que recibirán en el Reino / en el Reino de los Cielos.

Esta composición se prestaba para que la gente participara, y se logró una dinámica fácil para las personas.

Docente, compositora e intérprete de música folclórica de Los Andes venezolanos.

Correo electrónico: zuleymauzcategui@gmail.com

Figura 8. Cantos de la misa en el templo de San José Obrero. Año 2021

Fuente: Zuleyma Uzcátegui de Osorio (2023)

Pienso que andamos por la vida descubriendo cada día lo hermoso que somos como seres humanos, desarrollando nuestras capacidades con cada paso que damos, de acuerdo con las necesidades y los retos que se van presentando, vamos construyendo nuestra cosmovisión del mundo, nuestra propia teoría.

Considero que si voy a morir hoy, moriría feliz, porque si miro atrás, veo muchos jardines que he sembrado y muchas semillas que han nacido, con muchas flores, que han dado gratos perfumes para el mundo y para Dios.

Biografía

Zuleyma Uzcátegui de Osorio, es Licenciada en Letras y en Educación, con Maestría en Evaluación Educacional y en Ciencias de la Educación.

Mis Pemones, Mis Ancestros, Mi Cultura

Entrevista a: Génesis Gabriela Lezama Figueroa
Representante del Grupo Étnico Los Pemones
Por: Elizabeth Ferreira Rodríguez

En mi profesión como docente universitaria, una mañana de clases, dando inicio al nuevo semestre, conocí a una joven estudiante en medio de presentaciones y expectativas de parte del nuevo grupo de alumnos. Fue a partir de ese momento que comenzó una interesante dinámica e intercambio de conocimientos y experiencias en la Cátedra de Lenguaje y Comunicación.

Conocí a Génesis Lezama, quien pertenece a la población indígena Pemón, en la conversación que sostuve con esta joven, escuche con gran atención sobre cómo es la comunicación con sus ancestros, la manera de relatar los hechos del legado espiritual y cultural de su pueblo. A partir de esta interesante y encantadora narración, de las creencias, anécdotas e historias, así como la cultura transmitida a través de generaciones, me permitió describir parte de su vida.

En mi diálogo con Génesis, relató sobre su pueblo y su cultura ancestral, donde explicó que la palabra Pemón, significa o representa a las personas o la gente, y que en su etnia para nombrar a quienes no pertenecen al grupo indígena se les llama "Los Criollos", esto les permite diferenciarlos también de otros grupos indígenas que hacen vida en la zona.

De su niñez, cuenta que cuando su madre la tenía en el vientre, se mudaron a la Gran Sabana, a una comunidad con el nombre de "Manak- kru", de sus hermanos, es la primera en nacer en un hospital, ya que los primeros cinco partos de la madre fueron atendidos por su abuela y sus tíos. Su infancia la recuerda con mucha alegría, gozaba de una familia muy unida. Al poco tiempo, sus abuelos, sus tíos y

primos, decidieron unirse con ellos, formando una comunidad para habitar juntos en un mismo espacio, donde vivían de la caza, la pesca y la agricultura (el conuco), y las mujeres de la casa, se encargaban de realizar el casabe, la fariña (harina de yuca) para complementarla con lo que cazaban y pescaban durante el día el abuelo y los tíos. Su familia era tan numerosa que los adultos salían a cazar y pescar, para mantenerlos.

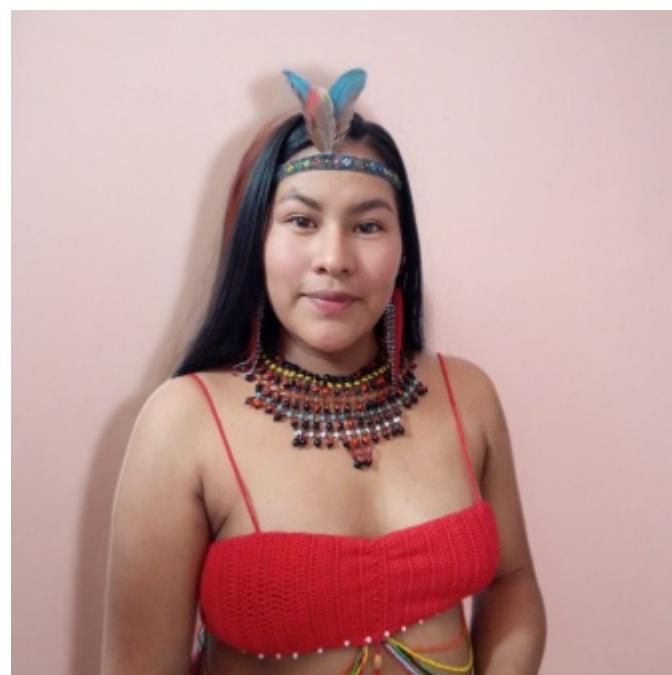

Figura 1. Génesis Lezama
Fuente: Génesis Lezama (2023)

La comunidad practicaba todos los rituales y ceremonias indígenas que les fueron transmitidos desde sus ancestros con mucho respeto, ella recuerda, que cuando le llegó su primera menstruación, el ritual de

pubertad fue un encierro total, por un largo periodo de tres meses, también le cortaron el cabello muy corto, con la finalidad de que no saliera y permaneciera encerrada.

Por consiguiente, los adultos eran muy estrictos con las niñas, las mantenían muy cerca de su abuela y su mamá, con el fin de que adquirieran los conocimientos de sus raíces, de cómo preparar el casabe, el Kashiri (bebida típica), y la fariña, ya que para ellas era importante continuar con el legado de practicar todas la costumbres.

Los castigos eran muy severos, y por ese motivo se portaban bien para evitarlos, jugaba con sus hermanos en el conuco, su abuelo les hacía columpios con bejucos. También, jugaban a la cacería con una liga para cazar pajaritos u otros animales.

Génesis Lezama, inicia sus estudios académicos en el colegio Fe y Alegría en la comunidad de Manak-kru, donde estudió hasta sexto grado de primaria. Cuando

Figura 2. Amor y respeto con la naturaleza
Fuente: Génesis Lezama (2023)

cursó bachillerato, sus padres decidieron internarla en el colegio de monjas Escuela Técnica Agropecuaria en Wonken en el Estado Bolívar, muy alejado del pueblo, donde solo se podía ingresar en avioneta o en canoas, allí ella enseñaba a hablar a los niños el idioma castellano, en esa localidad estudió hasta noveno grado de secundaria.

Posteriormente, en cuarto año de bachillerato sus padres deciden enviarla a la Ciudad de Mérida, a estudiar en el Colegio San Javier del Valle "Fe y Alegría", logrando culminar sus estudios, como Técnico Medio Mención Agropecuaria en el año 2013. Los años siguientes se dedicó a trabajar y emprender, viajando periódicamente entre la Gran Sabana y Mérida, siendo este el lugar donde vive en la actualidad con su esposo y su primer hijo.

Figura 3. Artesanía rica y variada
Fuente: Elizabeth Ferreira (2023)

Es importante señalar, que los Pemones habitan en casas rectangulares o circulares, viviendo todos en colectividad, el esposo es quien se va a formar parte de la comunidad de su esposa, esto quiere decir, que es él quien se muda con la familia de su mujer.

Con relación a la artesanía, la misma es rica y variada, son las mujeres las que se encargan de trabajar con la cestería, los tejidos de algodón, la cerámica y la elaboración de collares, entre otros.

Los Pemones y su gastronomía ancestral

No podría seguir mi relato sin hablar de la gastronomía, el plato principal muy conocido es el Casabe, el cual consiste en una pieza redonda y gigante que se cocina en un budare, su contextura es crujiente y delgada. Para lograr obtener la mezcla y ponerlo a cocinar, se necesita la yuca amarga, la cual se ralla, se cuela y se separa el líquido que es venenoso, luego de su extracción se obtiene la pasta.

Figura 4. Preparación del casabe
Fuente: Génesis Lezama (2023)

La gastronomía es variada, siendo el “Tuma” una sopa que se prepara con vegetales y carne de muy placentero sabor, que se consume acompañada de casabe.

No hay que dejar fuera del menú los Gusanos, no pueden faltar, los mismos son llamados en su dialecto

como “Moriche”, este alimento indígena, se prepara con unos gusanos gordos y cremosos, los cuales se cultivan en las palmas de moriche. Entre risas confiesa Génesis, que no le gustaba comerlos.

Figura 5. Gusano de Moriche
Fuente: Génesis Lezama (2023)

Otro de los platos típicos esta la Tuma de Aurosa, preparado con ingredientes originarios de la Gran Sabana, que resultan desconocidos a la visita de los criollos. La “Tuma de Aurosa”, es una especie de espinaca de muy buen gusto y propiedades alimenticias, contiene también “Kumachí”, que es el picante Pemón a base de “Yare de Yuca”, popular por su fuerte y selecto sabor.

Un buen plato siempre debe estar acompañado con una excelente bebida, que son preparadas en casa, tal como es el “El kachiri”, esta es una bebida fuerte con alto nivel de alcohol, que se obtiene al hervir la harina de yuca y dejarla que se fermenta, comenta Génesis, que es una bebida típica Pemón, con un excelente valor nutricional. Por último, el “Parakari”, esta bebida típica es preparada a base de yuca amarga con un proceso distinto que puede durar dos a tres días para lograr su preparación.

Los Pemones, se caracterizan por ser grandes agricultores, cosechan para su consumo el ñame, batatas, maíz, arroz y plátanos, entre otros tubérculos.

Creencias ancestrales: Mitos, leyendas y religión

En la Etnia Pemón, tienen una gran variedad de creencias, están los ritos y ceremonias que se realizan, convirtiéndose en conocimientos, experiencias y valores consagrados como legados de generación en generación, siendo primordial siempre la comunicación y el respeto hacia los ancestros, por lo general esta transmisión de información están dirigidos a los más jóvenes de la Etnia.

También, existen para ellos diferentes creencias ancestrales, como los mitos, leyendas y religión, con gran respeto por las mismas, en esta sección nombraré algunas de ellas:

“El Urupere” es una culebra gigante, con unas cuantas lenguas de fuego y lanza humo, surge bajo la representación de fuertes ventarrones, igualmente el culto al sol, la luna, la lluvia, los animales así como también a la Yuca. De la misma manera, están conexos con algunos espíritus, como “El Tuwenkaron” (la sirena) un personaje que puede ser mitológico o real que vive en aguas, ríos y quebradas.

También está el “Amayiko”, es un espíritu capaz de presentarse en forma de cualquier animal o persona, se dice, que es de estatura baja y que no cualquier persona lo logra sentir y ver, también provoca fuertes enfermedades que solo pueden ser combatidas gracias al canto del “Tarén” que los ahuyenta.

“La Piedra de La Abuela Kueka”, conocida como una piedra de jaspe con un peso aproximado de treinta toneladas, y es considerada un ícono de la cultura indígena. Es por esto, que según las creencias, la Kueka es la abuela de todos los Pemones, que garantiza el equilibrio y la armonía en la naturaleza.

Figura 6. La Piedra de La Abuela Kueka

Fuente: Génesis Lezama (2023)

“El Barbasco” es un arbusto con el que realizan un preparado que consigue adormecer a los peces y a su vez facilita su respectiva captura o pesca. La naturaleza es considerada sagrada para la etnia Pemón, así como las formaciones rocosas de la Gran Sabana llamadas los “Tepuyes”.

Los ceremoniales, son para mostrar el respeto, también para mejorar los lazos entre los Pemones y celebrar acontecimientos significativos de las familias, como pueden ser nacimientos, bodas y funerales. Estos, tienden a ser coloridos, alegres y festivos, pueden durar varios días, se utiliza ropa tradicional y típica, como el guayuco y decoraciones con collares, pulseras, entre otros. Todo esto lo celebran con comida, bebida y música.

Dolencias y curas ancestrales

Cuando en la colectividad, hay algún enfermo causado por “El Piasán” o cualquier otro padecimiento por cierto

tipo de dolencias, se efectúa un canto llamado "Taren" con el cual se procura curarlo y protegerlo de cualquier maldad, envidia o influencia espiritual que consiga poseer. También existe la cura con las hormigas, algo muy curioso y doloroso, los Pemones se pican con las hormigas cuando tienen algún dolor muy fuerte, por ejemplo si sienten dolor de cabeza o algún dolor muscular, se pica alrededor de donde le duele logrando el alivio. Clasifican las hormigas en dos clases: las hormigas "Veinticuatro" y las hormigas "El Cuyu", siendo las hormigas "Veinticuatro" las más fuertes.

Figura 7. Abuela, persona más anciana de la Comunidad

Fuente: Génesis Lezama (2023)

La vestimenta tradicional de los Pemones

El cambio y el crecimiento poblacional de la zona, así como la extracción de la minería, la migración de otras culturas ha llevado a hacer cambios en su vestimenta. Sin embargo, la vestimenta tradicional de los Pemones se usa para las ceremonias, su diseño original ha venido cambiando con el paso del tiempo, el hombre utiliza guayuco, elaborado por dos pedazos de pieles o materiales extraídos de la naturaleza.

Figura 8. Atuendos coloridos, alegres y festivos de Génesis y su hermana
Fuente: Génesis Lezama (2023)

Por consiguiente, esta vestimenta se ata a la cintura, vistiendo la parte inferior tanto por delante como por detrás, las mujeres utilizan una falda, junto a una pieza que abriga sus senos, y del mismo modo puede recurrir a unas túnicas largas. Los colores más tratados en sus vestimentas es el color rojo, utilizan pinturas faciales y corporales, collares y accesorios de abalorios naturales como las semillas de peonía, coronas de plumas y sandalias de moriche.

Sonidos ancestrales

Los instrumentos musicales son las Flautas, Tambores y Maracas, el canto masculino es acompañado por un Bastón Sonajero, el canto, habla del pájaro "Kweipirik" también llamado "Mbilma", que al pasar por la puerta de una casa acaricia a las personas. Los bailes del "Parichara" son danzas muy practicadas y transmitidas de descendencia en descendencia. "El baile "Tocuy" es acompañado por cantos y el toque de un tambor pequeño.

Figura 9. Niños Pemones, primos de Génesis

Fuente: Génesis Lezama (2023)

Para cerrar este relato sobre los Pemones, es significativo señalar que son una importante etnia indígena Suramericana que hace vida en el sureste del Estado Bolívar, en la República Bolivariana de Venezuela, adyacente a la frontera con Guyana y Brasil. Son habitantes establecidos en la Gran Sabana, Parque Nacional Canaima donde se presume que existen aproximadamente 36.000 indígenas Pemones en el Estado Bolívar.

Los Pemones, tienen su organización social, la cual es presidida por los jefes de asentamiento, ellos suelen ser los varones con un alto poder económico y más ancianos. Es importante comentar que el idioma Pemón ancestral proviene de la etnia "Los Caribes", también, coexisten con otras lenguas como el idioma castellano, procedente de los "Criollos", lo cual no crea barreras para que todos consigan entenderse entre sí.

En la etnia Pemón, se distinguen tres grandes e importantes grupos, diferenciados por el dialecto y ubicación geográfica.

Figura 10. Génesis Lezama contando su historia

Fuente: Génesis Lezama (2023)

Los "Taurepan" se encuentran en la frontera entre Venezuela y Brasil descendientes de la mezcla de los "Macuchi" que proceden de Brasil, gozan del habla conocido como dialectos Caribes.

Seguidos de los "Kavayo" de la zona de Guyana y del "Kamarakoto", los cuales se encuentran ubicados al oeste del río "Karuay", Caroní, la Paragua y en el Valle de "Kamarata". Su designación o su nombre se deben a un pescado procedente de la misma zona que predomina en los ríos "Kamarako".

Los "Arekuna", provienen del noroeste del Roraima y en el valle de "Kavanayén". El dialecto solo varía en algunas palabras. Pero todos consiguen entenderse claramente entre sí, son personas que merecen nuestro respeto y gran admiración.

Para concluir con esta publicación y compartir sobre Mis Pemones, Mis Ancestros, Mi Cultura, vamos a permitirnos soñar, viajar y conocer estas maravillosas personas así como las mágicas tierras de nuestra bella

República Bolivariana de Venezuela. Mi respeto y admiración a Génesis Lezama, a su familia y Etnia Pemón por su cultura, milenarias tradiciones y valioso aporte a la diversidad cultural de nuestro país. Me despido de ustedes en lenguaje pemón "Wakupekuruman" que significa en idioma de los criollos "Por su atención muchas gracias".

Biografía

Génesis Gabriela Lezama Figueroa, nació el 13 de octubre de 1995, en Ciudad Bolívar, Municipio Gran Sabana, padre de origen Kamarakoto y madre Taurepan, una mezcla de la Etnia Pemón.

Se formó en una familia muy numerosa, cerca de 30 hermanos, de la unión de sus padres es la numero seis de ocho hermanos. En la actualidad, cursa el segundo semestre de Ingeniería en Producción Animal en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ) extensión Santos Marquina, Tabay, Estado Mérida

La devoción a la Virgen del Carmen en Mérida: Dos experiencias, una manifestación de fe mariana en las montañas andinas

Entrevista a: Mery Rodríguez de Quintero

Presidenta de la Cofradía de la Virgen del Carmen, Capilla del Carmen

Mariela Coromoto Quiñones Uzcátegui

Presidenta de la Cofradía de la Virgen del Carmen, Iglesia Montalbán de Ejido

Por: Pablo Sulbarán

María Eugenia Acosta

La veneración a la Virgen del Carmen, también conocida como Santa María del Monte Carmelo, es una de las más arraigadas entre los fieles católicos en Venezuela. Esta advocación mariana, cuya celebración es el 16 de julio, tiene profundas raíces históricas que se remontan al siglo XII, cuando un grupo de ermitaños se congregó en el Monte Carmelo, en Israel, inspirados por un pasaje bíblico de la vida del profeta Elías. Esta congregación dio origen a la Orden de Nuestra Señora del Carmen y difundió la devoción en toda Europa, incluyendo España.

En el siglo XVI, la adoración a la Virgen del Carmen llegó a América, arraigándose en nuestro país, donde se le atribuye el patronazgo del mar, de los marineros, de los pescadores, de la armada, de los bomberos y de los conductores.

En el Estado Mérida, esta devoción encuentra un profundo arraigo tanto en la capital como en otras localidades de la región, como Ejido, Canaguá y Santa Cruz de Mora. A través de las siguientes historias, exploraremos cómo esta tradición se manifiesta en dos lugares emblemáticos: el sector Capilla del Carmen en el municipio Libertador y la parroquia Montalbán en el municipio Campo Elías. Descubriremos el gran significado que tiene para los merideños, tejiendo un relato de fe y cultura que perdura en el tiempo.

Capilla del Carmen: Un rincón de devoción en Mérida

Ubicado a unos siete kilómetros del centro de la ciudad de Mérida, en la parroquia Arias, el sector Capilla del Carmen emerge como un enclave de singular importancia en el municipio Libertador. Se encuentra a orillas de la carretera Trasandina y se distingue por su posición sobre una pequeña meseta que limita con la confluencia de los ríos Mucujún y Chama. Este lugar ha sido a lo largo de la historia un epicentro de fervor religioso hacia la Virgen del Carmen, cuyo nombre honra la comunidad.

Desde el punto de vista religioso, la Capilla del Carmen está adscrita a la parroquia Nuestra Señora de Belén, la cual forma parte de la Arquidiócesis de Mérida. A pesar de la falta de documentación sobre el origen preciso de las festividades, se estima que desde 1926 esta comunidad ha celebrado con devoción los rituales en honor a la Virgen del Carmen. La fe se ha convertido en un pilar de su identidad cultural y religiosa, atrayendo a fieles y visitantes año tras año.

Descripción general de la tradición de las fiestas de la Virgen del Carmen

Desde sus inicios, la cofradía de la Virgen del Carmen

Figura 1. Capilla de la Virgen del Carmen, perteneciente al sector homónimo

Fuente: Pablo Sulbarán (2023)

contó con la coordinación de varias personas, entre ellas la señora Amanda Salas (difunta) y la colaboración del señor Alonso Araque. A partir del año 1997 hasta la actualidad, la señora Mery Rodríguez de Quintero, residente del sector, ocupa el cargo de presidenta y organizadora de la celebración.

Las actividades se iniciaron con una serie de novenas previas al día central. Estas comprenden nueve rosarios diarios, cada uno organizado por una familia diferente, seguidos de una misa, y culminan el día previo a la fiesta.

En este contexto, la celebración principal comienza con una emotiva misa en honor a la Virgen del Carmen. Al finalizar, un grupo de mariachis entona la tradicional serenata, marcando el inicio de la procesión de la imagen. Durante este recorrido por toda la comunidad, la música típica de violín acompaña el fervor de sus devotos. Una vez finalizada la procesión, la Capilla permanece abierta por el resto del día, complementando aún más el evento con vendimias y música típica.

Figura 2. Procesión de la Virgen del Carmen por las zonas aledañas en su día central

Fuente: Pablo Sulbarán (2023)

Origen de la devoción en el lugar y construcción de la primera Capilla

En 1926, en lo que hoy se conoce como Capilla del Carmen, un grupo de obreros se encontraba trabajando en la carretera Trasandina. En este lugar, se presentaban frecuentemente derrumbes de tierra que amenazaban sus vidas. Impulsados por su profunda fe y devoción hacia la Virgen del Carmen, los trabajadores decidieron colocar una pequeña imagen cerca del sitio, implorando protección divina. La imagen quedó resguardada por unas simples latas. De manera casi milagrosa, los desplazamientos de tierra cesaron.

Este hecho no pasó desapercibido para los vecinos y viajeros que transitaban por la zona. Inspirados por la fe y el misterio que rodeaba la imagen, comenzaron a encender velas y realizar ofrendas frente a la representación de la Virgen del Carmen. Este fervor colectivo motivó la construcción de la primera Capilla

en su honor, marcando el inicio de una festividad que perdura hasta nuestros días.

Consolidación de una manifestación cultural y religiosa

A finales de la década de 1950, se emprendió la construcción de una segunda Capilla más grande, en terrenos donados por el señor Nestor Meza. La construcción de un templo de mayores dimensiones fue motivada por el crecimiento de la población devota tanto de la comunidad como de los foráneos que transitaban por el sector.

En este sentido, fue necesario que desde la parroquia de Nuestra Señora de Belén se enviaran frailes capuchinos para oficiar misas en la Capilla todos los domingos. Uno de estos comprometidos frailes emprendió un viaje a España con un propósito muy especial: traer la imagen actual de la Virgen que hoy se venera en la Capilla.

Figura 3. Segunda Capilla y procesión de la Virgen del Carmen

Fuente: Álbum de la familia Araque Quintero (1960)

Construcción de la tercera Capilla: apostando a la persistencia de una tradición

La estructura de la segunda Capilla comenzó a deteriorarse con el tiempo, lo que condujo a la reconstrucción de la misma. En 1997, la señora Mery de Quintero asumió la presidencia de la cofradía y, consciente de la importancia de este lugar de devoción, gestionó apoyo para su reconstrucción. Sus esfuerzos dieron frutos y el proyecto fue aprobado.

Durante el proceso de reconstrucción, la imagen de la Virgen del Carmen tuvo que ser trasladada temporalmente a la iglesia de Nuestra Señora de Belén. Las misas, por otro lado, se realizaron en la escuela "Mesa de la Virgen", la cual forma parte de la misma comunidad. Finalmente, la tercera Capilla fue inaugurada el 11 de octubre de 1998. La imagen de la Virgen fue llevada a pie desde Belén hasta su lugar de origen.

Figura 4. Imagen de la Virgen del Carmen retornando hacia la Capilla luego de la procesión

Fuente: Pablo Sulbarán (2023)

Un detalle importante a mencionar es que, en las tres Capillas construidas en este sitio, se encuentra una inscripción en la entrada que reza el siguiente mensaje: "Virgen del Carmen, Protectora del Viajero". Este lema refleja la profunda devoción de la comunidad y su creencia en la protección divina de la Virgen para quienes emprenden viajes.

Perspectivas hacia el futuro

Hasta la fecha presente, la señora Mery Rodríguez de Quintero continúa ejerciendo la presidencia de la Cofradía de la Virgen del Carmen en el sector Capilla del Carmen. No se ha establecido un plan específico para la generación de un relevo que asuma la responsabilidad de la organización de las festividades en el futuro. Sin embargo, es fundamental destacar que existe una sólida colaboración entre los miembros de la Cofradía y la comunidad en general, lo que proporciona un cimiento sólido para la continuidad de esta significativa tradición.

Celebrando la devoción a la Virgen del Carmen en la Parroquia Montalbán

El corazón de la parroquia Montalbán, en el municipio Campo Elías, es otro epicentro de la devoción a la Virgen del Carmen en Mérida. Aquí, bajo la dirección del Párroco Pbro. Raili Guerrero Díaz, esta comunidad lleva a cabo la aclamación en honor a su patrona, la Virgen del Carmen, con un profundo fervor que marcan la vida de todos sus habitantes. La Cofradía, que tiene el mismo nombre, liderada por Mariela Coromoto Quiñones Uzcátegui, asume la organización de este homenaje.

En una entrevista realizada el 16 de julio de 2023, Mariela Quiñones, compartió los pormenores sobre cómo se celebran las fiestas en honor a la Virgen del Carmen en la Iglesia Montalbán de Ejido.

Un recorrido de devoción y fe

Las festividades en honor a la Virgen del Carmen se inauguran el 9 de junio con un recorrido que abarca las distintas comunidades de la Parroquia Montalbán. Este

año, la celebración adquiere una dimensión especial al estar vinculada a un cuadro de la Virgen del Carmen que remonta a cien años atrás y que lleva consigo una leyenda que exhorta a los devotos a rezar una salve por 100 días de indulgencia, como petición particular de Monseñor Silva, quien ofrendó la obra a la parroquia.

Figura 5. Cuadro de la Virgen del Carmen

Fuente: Mariela Quiñones (2023)

El recorrido del cuadro, que se inició en el sector La Calera, abarcó cada rincón de la parroquia Montalbán, y en cada punto del trayecto se realizaron ceremonias religiosas, actos culturales y visitas domiciliarias.

Tradiciones de intercambio

El 8 y 9 de julio marcan un momento particular en la festividad, ya que se lleva a cabo el intercambio de imágenes de los patronos de las Iglesias de las parroquias Matriz y Montalbán, San Buenaventura y la Virgen del Carmen, respectivamente.

Según la tradición, el 8 de julio la Virgen del Carmen es trasladada a la Iglesia de la Parroquia Matriz, mientras que San Buenaventura es llevado a la Iglesia

Montalbán; en ambos templos se realizan eucaristías y actos de adoración en su honor. El 9 de julio, en las inmediaciones de la calle Ayacucho, que marca el límite entre ambas parroquias, se efectúa el acto de entrega de los patronos a sus respectivos Párrocos y devotos.

Figura 6. Intercambio de los Patronos de las Iglesias Montalbán y Matriz
Fuente: Mariela Quiñones (2023)

Estos actos religiosos dan vida a una tradición de hace muchos años atrás que simboliza la reconciliación entre las parroquias Montalbán y Matriz. En el pasado, existían diferencias entre los habitantes de ambas parroquias, con restricciones que impedían a los hombres de Montalbán relacionarse con las mujeres de Matriz, y viceversa, lo que generaba conflictos. Un sacerdote, preocupado por estas divisiones, instauró el intercambio de imágenes como un pacto religioso, con el propósito de aligerar las tensiones y promover la paz.

Un itinerario de fe

La celebración continúa con la gran serenata a Nuestra

Señora del Carmen el 15 de julio en la Plaza Montalbán. Este evento congrega a diversos coros y grupos de música que ofrecen canciones y oraciones en honor a la madre santísima, acompañados de una impresionante quema de pólvora a cargo del señor Kiriko del sector El Boticario.

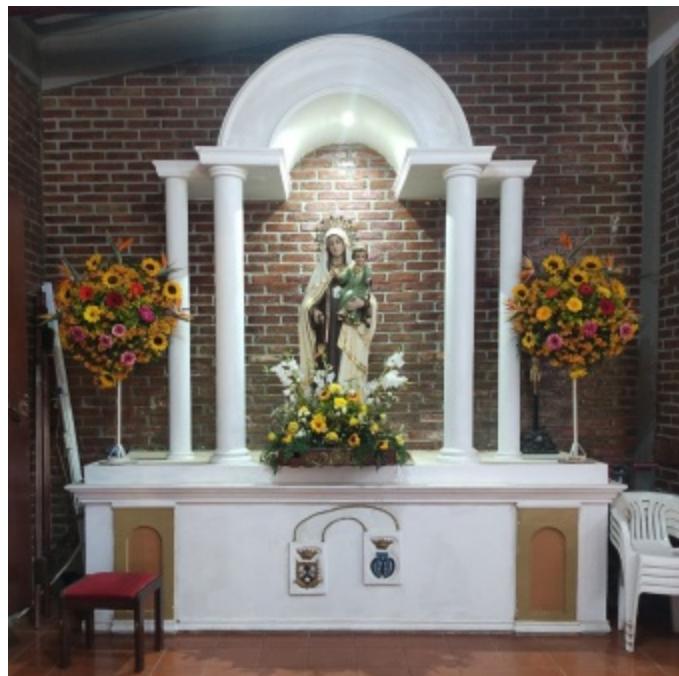

Figura 7. Virgen del Carmen peregrina
Fuente: María Eugenia Acosta (2023)

El 16 de julio, día de la Virgen, marca el clímax de la solemnidad. En este año en particular, se contó con la presencia de Monseñor Helizandro Terán Bermúdez, lo que constituye un gran encuentro para todos los feligreses de la parroquia Montalbán.

Tras una cálida bienvenida a Monseñor, se dio inicio a la eucaristía y, seguidamente, comenzó la procesión de la imagen y el cuadro de la Virgen por las principales vías de Ejido, llevados por los caballeros y damas de la Virgen del Carmen y acompañados por la escolta de la Guardia Nacional. Durante la procesión se rezó el Santo Rosario y se entonaron cantos marianos, y como es tradición los camioneros participaron con su especial carroza.

Figura 8. Procesión de la Virgen del Carmen por las calles de Ejido
Fuente: Mariela Quiñones (2023)

La aclamación culmina con una serie de honores, danzas y música a la Virgen a su regreso a la iglesia. Un legado que perdura

La devoción a la Virgen del Carmen trasciende el 16 de julio y se mantiene a lo largo del año. En sectores como El Carmen, Manzano Bajo y Mesa Seca, la conmemoración se extiende por todo el mes de julio. Cada sector de la parroquia confecciona unos escapularios que son presentados como ofrenda en la misa del día central de la celebración. Posteriormente, estos escapularios son repartidos a todos los asistentes en las diversas misas del domingo siguiente, considerándolos como un valioso tesoro de fe.

Es así como, todos los 16 de cada mes, se celebra una eucaristía y una procesión alrededor de la Plaza Montalbán, donde la imagen de la Virgen es llevada en procesión junto a rezos del Santo Rosario como una plegaria de intercesión por la salud de los enfermos de cáncer.

Las dos experiencias compartidas en este artículo, representativas de la devoción a la Virgen del Carmen en Mérida, son mucho más que un evento anual; son tradiciones que unen a la comunidad en la fe durante todo el año. Estas historias reflejan cómo una tradición nacida en el Monte Carmelo hace siglos, ha encontrado un arraigo profundo en el corazón de esta región venezolana, como un testimonio del inmenso significado que tanto la religión como la cultura tienen en la vida de la comunidad merideña, destacando la espiritualidad y la continuidad de estas costumbres a lo largo del tiempo.

Biografía

Mery Rodríguez de Quintero, nació en 1949 y reside en el sector Capilla del Carmen, ubicado en el municipio Libertador del Estado Mérida. Desde 1997 hasta nuestros días funge como presidenta de la cofradía de la Virgen del Carmen.

Mariela Coromoto Quiñones Uzcátegui, residente de la comunidad de Ejido, de profesión docente y Presidenta de la Cofradía de la Virgen del Carmen, de la Iglesia Montalbán de Ejido.

Sección 2

Arte y Creatividad Popular

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 impulsor 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: @mariocalderonjuguetes

El arte de la muñequería, un saber ancestral que conecta con la esencia de la sociedad

Entrevista a: Nancy Cavallaro, Mirtha Colina y Raiza Corredor
Integrantes del Colectivo de Muñequeras y Muñequeros de Maracaibo
Por: Carlos González

Las expresiones artísticas tienen múltiples manifestaciones, una de ellas es la interpretación de la vida a través de la representación de personas, paisajes y situaciones que muestran el desenvolvimiento de la cotidianidad, pudiendo también representar momentos y personajes históricos, situaciones que han marcado hitos en la sociedad, entre otras manifestaciones. Una de las diversas formas de representación de la realidad, es la elaboración de muñecos, una forma de mostrar a los seres humanos proyectando sobre ellos la carga social e histórica del contexto en el cual se desenvuelven los artistas que los fabrican. Es así como emerge el arte de la muñequería, una forma de representación de la realidad a través de la visión artística de quienes practican este singular y atractivo quehacer.

El arte de la muñequería como expresión artística

Es difícil hablar de la procedencia en determinado lugar de este arte. Los pueblos en general, poseen historias de principios de alguien o algo, y, las características que estos poseen son marcadas de acuerdo a los elementos que conforman los espacios territoriales de nacimiento.

El ser humano, organizado en grupos sociales y cooperativos para la sobrevivencia, en determinado momento tiene la necesidad de relatar el acontecer de sus vidas a través de sonidos, movimientos, palabras, imágenes y objetos.

Figura 1. Representación de Simón Bolívar por Doris Orence

Fuente: Casa de las muñecas "Las Nereidas" (2013)

Entre estas imágenes, nos encontramos con la figura humana, recreada como extensión de vida que se proyecta más allá de su cuerpo, alcanzando y descubriendo otras dimensiones. Para lo cual hace uso de los materiales aportados por sus entornos y por supuesto, apoyados en las poéticas de sus realidades (creatividad, lúdica entre otras). En este proceso, integran el trabajo manual e intelectual que les permite transitar por el mundo cotidiano.

El objeto adquiere una función social necesaria a

transferir como experiencia vital, reflexiva, de apertura y disposición para la curiosidad, la pregunta, la respuesta, el hacer y la permanencia como grupo social (identidad) y su transformación.

En cuanto a la muñequería textil, tema que nos ocupa, pensamos que su aparición está vinculada a los inicios de diferentes cultivos y posteriormente, al hilado o tejido de estas fibras mediante el torcido de la misma como técnica. Hasta el momento, sabemos que los primeros textiles aparecen en el Medio Oriente durante la edad de piedra tardía. En el territorio que actualmente constituye el continente americano, existen vestigios de textiles con antigüedad de entre unos 12 mil años¹ (en el actual Perú) y 6.000² a.C. (en el estado de Florida en América del Norte) y se reconoce su antigüedad por encima de la producción cerámica³.

Es posible que la aparición de los objetos con figura humana forme parte del inicio de la muñequería textil, considerando que en sus inicios podría estar vinculada a temas religiosos de algunos de nuestros pueblos ancestrales del Abya Yala (nombre utilizado por los pueblos originarios para referirse al continente americano), toda vez que el tema de los textiles adopta una importancia capital para entender nuestra historia americana.

La muñequería, un camino artístico con historia

Los caminos trazados por la muñequería de trapo son amplios y diversos. En cada momento histórico, en cada país y, dentro de cada país, en cada territorio, adopta particularidades hasta llegar a ser lo que representa en los momentos actuales.

Aproximarnos a la elaboración de muñecas y muñecos de trapo permite acercamientos y comprensión de algunos aspectos de la vida de comunidades o conglomerados

humanos. Expresión de ello, pueden ser la tipología que adquirieron las muñecas y muñecos de trapo, de madera u otros materiales hacia los años 1700 en Europa, o durante la Primera y Segunda Guerra, llamadas mundiales y durante las post-guerras, o las muñecas de tejido textil de nuestros pueblos indígenas del alto Perú, por mencionar solo algunos ejemplos.

Figura 2. Representación del Cacique Nigale del pueblo Añú, por Carmen Salazar

Fuente: Casa de las muñecas “Las Nereidas” (2023)

Las muñecas de trapo, compañeras de juegos y muchas veces, de labores, han nacido y tenido un amplio arraigo en las zonas campesinas y rurales del país, además se han desplazado con sus creadoras hacia las zonas urbanas y han sido resignificadas en estos otros contextos. Durante mucho tiempo, la muñequería artesanal fue desplazada por la producción industrial, que sembró otras estéticas en nuestras infancias y en los adultos que son quienes compran estos juguetes para sus niñas y niños. Sin embargo, las muñequeras (y algunos muñequeros), en

¹ Universidad de Chicago. Unidad de prensa (2011). La datación por carbono identifica los textiles más antiguos de América del Sur. <https://www.eurekalert.org/news-releases/803785>

² Glen H. Doran. (2003). Windover: Investigaciones multidisciplinarias de un cementerio arcaico temprano de Florida. Universidad Press de

terquedad y rebeldía, resistieron fuertemente el avasallamiento industrial y mediático, manteniéndose con aguja, trapito e hilo en mano, creando y transmitiendo su oficio.

Gracias a generaciones de creadoras/es que sostuvieron la memoria de la Patria con sus manos y su amor en cada puntada, heredamos esta labor y la recibimos amorosamente, reconociendo su importancia para la memoria viva y para nuestras infancias por lo cual nos hemos dado a la tarea no sólo de reivindicar la creación de muñecas de trapo desde las técnicas tradicionales, en diálogo con las técnicas contemporáneas, sino también en la tarea de reclamar el espacio que se merece este oficio, por ello buscamos llevarlo a distintos grupos de edad, a distintos espacios procurando que distintos sectores y grupos sociales reconozcan y se reconozcan en esta hermosa tradición.

En el contexto de esta labor asumimos un hacer político, asumiendo que la revitalización de la historia y la memoria tienen ese carácter, al tiempo que mantenemos una actitud reflexiva en el hacer actual, superando visiones

Figura 3. Representación de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo

Fuente: Casa de las muñecas "Las Nereidas" (2023)

"románticas" que se anclan en el pasado. Asumimos que, desde el pasado, avanzamos en el presente y proyectamos el futuro desde el reconocimiento de nuestro patrimonio vivo.

Esto lo hacemos a través de los encuentros y "jentes" como metodología propia para reafirmarnos en el ser, hacer y estar. El ejemplo más reciente lo constituye la experiencia desarrollada en el marco del Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, bajo el nombre de "Muñecas por el Bicentenario. En batalla por la ternura" que implicó organización, investigación, consultas, procura de asesoramiento, experimentación e intercambios durante unos tres meses de trabajo y que culminó con sendas muestras durante el mes de julio, inicialmente en la Casa de la Diversidad Cultural del Zulia y posteriormente en la Feria Internacional del Libro de Venezuela (FILVEN 2023) realizada en la sede de PDVSA La Estancia, que tuvieron amplio reconocimiento por parte de la comunidad, medios de comunicación y, sobre todo, por parte de niños y niñas que pudieron visitarla.

Una tradición que se reinventa y aporta beneficios a la comunidad

Quizá uno de los impactos positivos de esta labor tesonera es que ha emergido una nueva generación de muñequeras y muñequeros que está enriqueciendo con nuevas estéticas la muñequería de trapo, pero manteniendo las técnicas tradicionales (sobre todo las conocidas como *técnica del rollito* y *técnica del saquito*).

Otro impacto es cómo se han sumado nuevas y nuevos creadores que han identificado esa potencialidad creativa desconocida en sí mismos. Sin embargo, para nosotras/os lo más importante es la valoración de las comunidades y sobre todo de nuestras niñas y niños quienes valoran y admirán el trabajo realizado "solo con las manos", sin mayores recursos tecnológicos.

La valoración por lo hecho a mano, por lo artesanal, consideramos es fundamental para formar ciudadanas y ciudadanos sensibles que reconozcan la creatividad y el amor que las artesanas/os invertimos en la elaboración de cada pieza.

Figura 4. La Doctora Carmen Bohórquez, escritora homenajeada en la FILVEN 2023 observa la muestra de muñequería

Fuente: Casa de las muñecas "Las Nereidas" (2023)

Una labor colectiva en la que convergen distintas comunidades

Actualmente en el Colectivo, participamos muñequeras/os con diversas experiencias, desde quienes tienen más de 30 años practicando el oficio hasta quienes vienen de otros campos creativos y se han ido incorporando en los últimos años a la elaboración de muñecas.

Venimos también de distintas experiencias, algunas con nuestros propios talleres de trabajo (Casa de Muñecas Las Nereidas, LunaArte, Pacha, La Carmelera, MargaArte, entre otras) que nos disponemos al trabajo conjunto, al intercambio horizontal, al aprendizaje compartido, a la experimentación y a la reflexión.

En la muestra "Muñecas por el Bicentenario. En batalla por la ternura" participamos dieciocho (18) muñequeras y muñequeros entre fundadoras y nuevos miembros que se unieron: Ángelo Morales, Carmen (Tata) Leal, Carmen Salazar, Carmen Elena Morán, Dulce María Rojas, Doris Orence, Haydee González, Jorge Jiménez,

Lucía Morán, Mirhta Colina Cabrera, Nancy Cavallaro, Pedro Leidenz, Raiza Corredor, Rosana Fuenmayor, Rosalí Bermúdez, Ruth Jiménez y María Francisca Bravo (in memoriam).

Figura 5. Colectivos de muñequería

preparando una exposición

Fuente: Centro de la Diversidad Cultural. Delegación Zulia (2023)

La creatividad sustentada en materiales sencillos

Para nuestro trabajo echamos mano de cualquier material noble que tengamos a mano, evitando los plásticos, el foami y otros materiales contaminantes. Nos empeñamos en aprovechar lo que la naturaleza nos da o lo que puede ser reutilizado y que toman nueva vida en nuestro trabajo: retazos de tela que gente amiga nos regala, cintas, encajes, lana escolar, en algunos casos relleno antialérgico, trocitos de madera o cartón... en fin, lo que podamos transformar en un muñeco, un traje o un complemento para nuestras piezas.

La organización social da origen al proceso artístico

Para realizar el proceso creativo, lo primero es organizarnos en función de la actividad que nos proponemos generar. En caso de que decidimos trabajar un tema particular (como el caso de la batalla naval) es, en principio, determinar qué fuentes revisar para documentarnos lo más posible. Definimos criterios y unas líneas generales que nos sirven de marco para la creación (entre ellas: la preeminencia de la muñeca tradicional, por ejemplo).

Luego, cada quien asume una responsabilidad dentro del colectivo y determinamos qué personajes elaborar. Es acá cuando comienza el propio proceso creativo que para cada muñequera o muñequero será particular. Hay quienes plasman la idea en papel o elaboran patrones; otras idearán su muñeca en el pensamiento y dejarán que sus manos les vayan dando forma; y finalmente, otros casos en que se hacen conceptos más elaborados y se llevan a la tela para contar una historia.

Figura 6. Integrantes de los colectivos de muñequería con la representación de la Batalla Naval del Lago
Fuente: Casa de las muñecas “Las Nereidas” (2023)

Para hacer una muñeca, hay que seleccionar telas, texturas, colores, decidir qué técnica utilizar, hacer el cuerpo, el bordado y el vestido. Luego, pensar en el montaje, si es para una exposición. Todo dependerá de los recursos disponibles.

La creatividad genera espacios para el encuentro

Había en cada muñequera y en cada colectivo de muñequeras una inquietud en torno a la conservación de la muñeca de trapo y la multiplicación del saber muñequero en las nuevas generaciones. Así que de forma individual o en pequeños colectivos, las muñequeras de distintas partes del país se dedicaron a enseñar lo que sabían a otras mujeres, a jóvenes, niñas y niños. Sin embargo, este esfuerzo andaba disperso, sin mayor reconocimiento institucional y sin la merecida valoración ciudadana desde el punto de vista de nuestra identidad cultural, aunque ya varias muñequeras habían iniciado un camino al respecto, tímido pero que nos sirvió de guía.

A partir del año 2011, el poeta Neybis Bracho, la compañera muñequera Juliet Dorantes fundadora del Colectivo y la Maestra de tradición Petra Angelina junto a algunas promotoras culturales de Carora, llevan a cabo el primer encuentro nacional de muñequeras y en lo sucesivo desarrollaron varias ediciones del mismo. Allí se dieron cita tres grandes maestras: Zobeyda Jiménez, Leonía de San Pedro y Doris Orence, y año tras año nos fuimos sumando muñequeras con muchos años en el oficio y otras que apenas empezaban. Nacieron varias propuestas, entre ellas, celebrar todos los años la fiesta de las muñecas, solicitar el Día Nacional de la Muñeca de Trapo y el nombramiento de nuestro hacer como patrimonio cultural de la nación.

Gracias a estos encuentros en Carora y al impulso de la muñequera Doris Orence, nos fuimos organizando como colectivo, primero para valorar el oficio común que nos hermanaba y, segundo, para ejercer acciones en nuestra ciudad. Así pues, en el año 2013 iniciamos un

trabajo en diversas comunidades de Maracaibo sobre la elaboración de muñecas de trapo con miras a la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de La Victoria; de manera que nuestro primer Encuentro de Muñequeras y Muñequeros de Maracaibo, lo realizamos en el marco de esta celebración, en el año 2014.

A partir de entonces nos conformamos como un colectivo diverso pero en unidad tanto en los objetivos que perseguíamos, como en el hecho político de nuestra puntada. Así fueron naciendo 4 ediciones más de estos encuentros: el segundo en homenaje a nuestra muñequera Francisca Bravo, el tercero, en homenaje a la mujer trabajadora, el cuarto, en homenaje a la ciudad de Maracaibo y, el quinto, en homenaje a la muñequera Doris Orence, quién desde el 2019 se encuentra en condiciones delicadas de salud.

Este año nos volvimos juntar para seguir conmemorando el Ciclo Bicentenario de nuestra Independencia, aunque no con la figura de "encuentro", pero sí bajo la misma dinámica de colaboración y trabajo colectivo.

Figura 7. Representantes de los colectivos de muñequeras y muñequeros con sus creaciones
Fuente: Casa de las muñecas "Las Nereidas" (2023)

Una iniciativa que busca apoyo

Los apoyos institucionales han sido esporádicos, no constantes. Salvo el apoyo de la Casa de la Diversidad Cultural del Zulia (sede para reuniones, espacio para Encuentros, Muestras, entre otros) los soportes recibidos se dan más por la vía de amigas y amigos que creen en nuestro trabajo, valoran lo que hacemos y nos han servido de un apoyo fundamental en el trabajo, sobre todo en materia logística, en la cual tenemos notables debilidades.

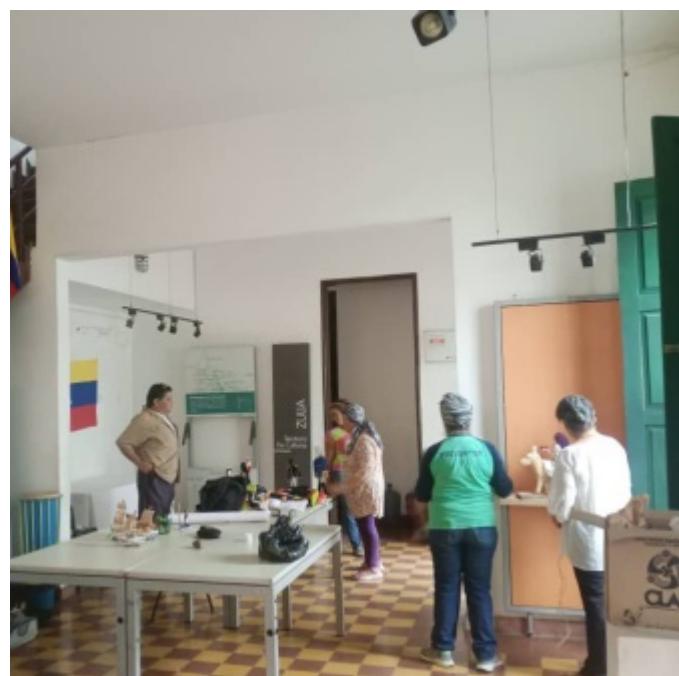

Figura 8. Espacios utilizados para realizar las exposiciones de muñequería

Fuente: Casa de las muñecas "Las Nereidas" (2023)

Hacer visible el trabajo, un reto permanente

En los últimos años nos ha sido muy útil el ecosistema digital para hacer público nuestro trabajo. Hacemos uso de todas las redes sociales con las que disponemos para difundir el trabajo, desde la preproducción hasta el resultado. Intentamos no solo informar sino también educar. En ese sentido, elaboramos textos, imágenes, videos que nos ayuden a ese propósito y a visibilizar cada actividad del colectivo.

Desde el mismo momento de la organización del colectivo para la realización de un evento, procuramos darle un marco filosófico al proyecto y generar contenidos visuales y audiovisuales que lo difundan. Asimismo, damos a conocer los propios procesos creativos de cada muñequera, el proceso de elaboración y los resultados. Consideramos que en el fondo esto llega al corazón de la comunidad y al público en general porque es evidente la compenetración que tenemos como colectivo, la comunión que existe en relación a los principios éticos y artísticos con los cuales nos movemos, porque asumimos roles y porque no estamos en afán de reconocimiento ni protagonismos, solo queremos hacer lo que nos produce infinita felicidad a la vez que multiplicamos un saber, eso, la gente lo nota y lo siente, de manera que el acompañamiento, el de boca en boca y la difusión espontánea ocurre de manera natural. De esta forma, el trabajo llega a los espacios donde ya estamos consolidados o por invitación y también llega a los espacios digitales gracias a un trabajo de hormiguita en el que todas y todos nos afanamos.

La muñquería como arte se proyecta hacia el futuro

Los Colectivos de Muñquería, queremos consolidar procesos de creación, reflexión y multiplicación del saber, llegar a más espacios para contar la historia a través de nuestras muñecas; contribuir en la formación de nuevas muñqueras y nuevos muñqueros, consolidar también un espacio productivo que nos permita mantener este sueño en el tiempo y seguir caminando juntas y juntos.

El 2024 nos espera para celebrar el primer decenio de los Encuentros que nos han hermanado y han significado un espacio de reflexión y producción muy importantes, por eso esperamos volver a estar a la altura de la discusión necesaria, la puntada militante y el abrazo fraternal.

Reflexionando sobre la actividad artística popular

El arte es una herramienta fundamental en el desarrollo

integral de todo ser humano, es libertad y liberación, es por ello que se constituye en un objetivo primordial en la construcción de idearios simbólicos. El gran capital lo tiene claro y de allí la captación de creadores y sus obras para comercializarlos e imponer una estética única y dominante, muchas veces vacía de contenido y transformada en mera mercancía.

La procura de una forma diferente de entender la actividad artística, no exclusivamente desde un afán de lucro sino en su dimensión de espacio de creación y de desarrollo pleno de las potencialidades humanas lleva a otra concepción del creador y de su obra así como de la inserción social de ambos. Por supuesto que no hablamos del arte y la producción artística con sentido de "pérdida": las y los creadores debemos poder vivir de nuestro trabajo creativo, dentro del llamado "comercio justo", distinto al de la lógica del gran capital.

Figura 9. Visita del Ministro del Poder Popular para la Cultura a la muestra de muñquería en el marco de la FILVEN 2023

Fuente: Casa de las muñecas "Las Nereidas" (2023)

Urge el desarrollo de los poderes creadores del pueblo, como llamó el gran Aquiles Nazoa a todo el inmenso bagaje de saberes y haceres, de oficios y oficiantes que vive (a veces muy silenciado) en cada persona nativa de esta tierra y que es necesario que afloren para producir desde el ser y el hacer las nuevas rutas que la Patria necesita. Se requiere igualmente que el Estado asuma, realmente, el rol que le corresponde en la promoción y fomento de esas fuerzas creativas que constituyen el patrimonio vivo de los pueblos.

Figura 10. Detalle de la muestra “Batalla Naval del Lago de Maracaibo”

Fuente: Casa de las muñecas “Las Nereidas” (2023)

Creemos que el país necesita, a partir de la valoración de sus raíces y del camino andado, contar y escribir sobre los tiempos contemporáneos; necesita pintar y esculpir desde las raíces hacia lo innovador; se requiere que cocinemos con nuestros alimentos propios, elevando la tradición de nuestros fogones... Necesitamos cultivar, inventar, innovar, coser, bordar los matices que el momento actual precisa, danzar, cantar, bailar, escenificar, sembrar en las nuevas

generaciones el amor a la Patria, buscando debilitar el desarraigo que con tanta saña nos han querido imponer.

Semblanza

El Colectivo de Muñequeras y Muñequeros de Maracaibo se ha ido organizado a partir del año 2013 con la realización en diversas comunidades de Maracaibo de talleres locales y actividades lúdicas orientadas a la elaboración de piezas para la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de La Victoria (2014), que derivó en una muestra homónima.

Desde entonces, se han dedicado intensamente a la formación, promoción, difusión, investigación y sistematización; todo ello traducido en talleres de multiplicación del oficio, cinco encuentros (presenciales y virtuales), publicación de artículos y más recientemente, las muestras (presenciales y virtuales) siendo las más recientes las realizadas en conmemoración del Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo.

Biografía

Nancy Cavallaro. muñequera de la Casa de Muñecas Las Nereidas, docente universitaria (UNERMB) y promotora cultural.

Mirhta Colina, Muñequera. Taller Marga Arte. Delegada del Centro de la Diversidad Cultural en el Zulia. Docente universitaria (UNERMB).

Raiza Corredor, muñequera del Taller LunArte. artista visual y docente en el área de Talleres de arte infantil.

Instagram: @casademunecaslasnereidas

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 odiábamos 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 Villafaña

En nuestro diálogo, Luis Américo me explicó sobre el inicio y sus pioneros, contó sobre el Maestro Titiritero Javier Villafaña, 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.

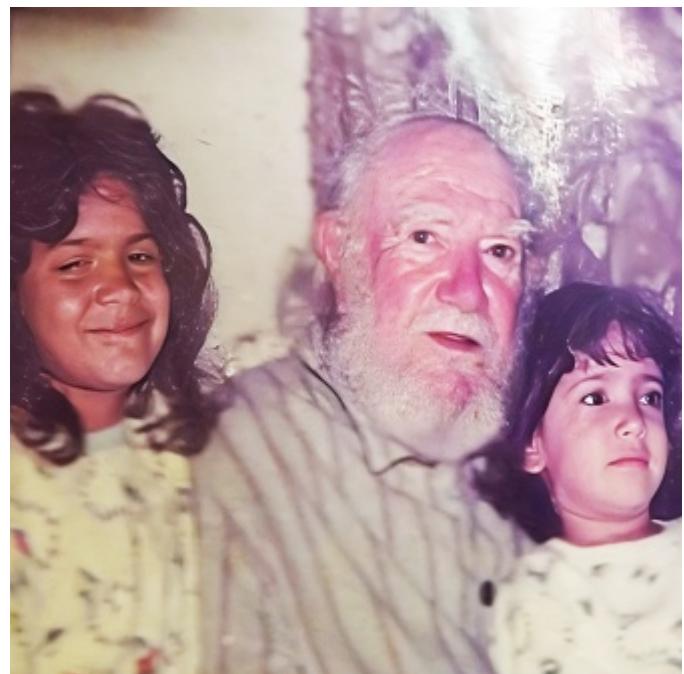

Figura 3. Javier Villafaña junto a sus dos nietas
Fuente: Luis Américo Flores (1980), tomada de la original y restaurada por Carlos Guerrero (2023)

"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 Villafaña 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 Villafaña,

Figura 4. La Parranda Andina. Marioneta

de Javier Villafaña

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 Lugsi, junto con el venezolano Freddy Reina.

Javier Villafaña presenta el proyecto sobre la creación del Taller de Títeres y Marionetas el cual aprobó y apoyó 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 Villafaña 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 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 Villafaña.

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.

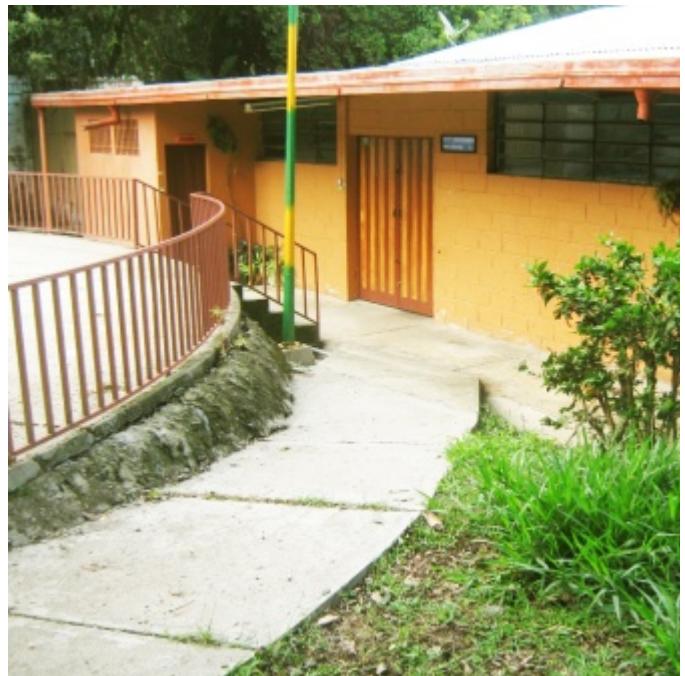

Figura 9. Fachada del Taller de Títeres y Marionetas
Fuente: Carlos Guerrero (2023)

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 maquineta, 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 Villafaña” 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 Villafaña, con capacidad para 100 personas.

Figura 12. Sala Estable para Títeres Javier Villafaña
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.

Títere 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 translúcidas, 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 lesuento, 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 / americoflorez2016@gmail.com

trampiand

