

Javier Villafañe, o Trota mundos, a Andariega e o espelho desobediente¹

Javier Villafañe, el Trotamundos, la Andariega y el espejo desobediente.

Liliana Pérez Recio²

Resumo

Este trabalho é parte de meus esforços, há alguns anos, precisei explicar a apropriação e expansão da obra de Javier Villafañe, especificamente *A rua dos fantasmas*, no repertório ativo dos grupos cubanos de teatro de animação. Nesse processo se produziu a ideia do texto como matriz poética decolonial. José Martí define Nossa América, de Bravo a Magalhães, como um propósito, um devir que está demarcado diante da ameaça imperialista norte-americana e a colonialidade não superada. Nesse conceito, eu me eduquei. Para Martí, Nossa América é um conjunto que se define naqueles que são chamados a se emancipar. Por isso, indagar sobre a marca da obra de Javier Villafañe como autor fundador do teatro de bonecos latino-americano não foi buscar a legitimidade do artista como paradigma latino-americano. Esse trabalho, baseado nos conceitos de identidade de Ortiz e Hall, busca na obra de vida do poeta as chaves enviadas para o futuro com as quais possamos contribuir para o ato de nos tornarmos latino-americanos em uma dimensão decolonial por meio da educação e a arte.

Palavras-chave: autor matriz; Javier Villafañe; poética decolonial; texto matriz.

Resumen

Este trabajo es parte de mis empeños, desde que hace algunos años necesité explicar la apropiación y expansión de la obra de Javier Villafañe, especificamente *La Calle de los fantasmas*, en el repertorio activo de grupos titiriteros cubanos. En este proceso se produjo la idea del texto como *matriz poética decolonial*. José Martí define *Nuestra América*, del Bravo a Magallanes, como un propósito, un venir a ser que se demarca frente a la amenaza imperialista norteamericana y la colonialidad insuperada. En ese concepto me he educado. Para Martí, *Nuestra América* es un conjunto que se define en aquellos que están llamados a emanciparse. Por eso, indagar sobre la huella de la obra de Javier Villafañe como autor fundacional para el teatro de títeres latinoamericano no ha sido rastrear la legitimidad del artista como paradigma de latinoamericano. Este trabajo que parte de los conceptos de identidad de Ortiz y Hall, busca en la obra de vida del poeta las claves enviadas al futuro, con las cuales podemos contribuir al acto de venir a ser latinoamericanos en una imprescindible dimensión decolonial por la vía de la educación por el arte.

Palabras clave: autor matriz; Javier Villafañe; poética decolonial; texto matriz.

1. Introducción.

¹ Artigo apresentado no Latinidades – Fórum Latino-Americano de Estudos Fronteiriços, na modalidade online, 2020.

² Bacharel em Teatro; Doutoranda, Universidade Estado de Santa Catarina- UDESC; Florianópolis, SC, Brasil; El Arca, Teatro Museo de Títeres. Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, Cuba; bastianybastiane@gmail.com

Analizar la asimilación de la obra de Javier Villafañe³ en Cuba es un ejercicio que me ha colocado a observar el problema de las identidades en tiempo presente. De manera que en lugar de ofrecer las resonancias de su obra como una versión más "auténtica" de expresiones locales, entiendo mis observaciones como un camino para acceder a otros puntos de vista. Al mismo tiempo, se trata de reconocer una zona hasta ahora no registrada de nuestra producción de teatro de títeres. Me ocupo de una muestra de la producción contemporánea del oriente del país ligada por el factor común de un mismo texto, *La Calle de los fantasmas*, de Javier Villafañe. Esto por dos motivos, primero porque uno de los criterios de representatividad que atraviesa la visión de *tradición* como elemento de la identidad es la persistencia y reiteración de una práctica, en este caso la puesta en escena de un mismo texto dentro del período entre 1996 y 2016. El segundo, es justamente por lo contrario, en oposición a la idea de tradición como reproducción de modelos, dichas puesta en escena son muy diversas una de otras, en cuanto a técnicas, diseños y modos de interpretación. Entonces, con un elemento fijo y muchas variaciones busco una descripción en contrapunto con modelos que apuntan para una identidad cristalizada, monolítica, moderna y colonial.

Trabajo con las puestas en escena de *La calle de los fantasmas* de Javier Villafañe realizadas en Cuba dentro del período escogido. La elección parte del hallazgo estadístico en el mapeo de los grupos titiriteros de la isla, que constató dicho texto en amplia representación. Los datos exigen a la curiosidad indagar los motivos que llevan a tales hechos. Me inclino por una noción de identidad en construcción, a la apropiación y el mestizaje como condición cubana y extendiendo la noción de cultura en resistencia a un posible entendimiento del ser latinoamericano, más allá de las cuestiones nacionales, multiculturales, por un imperativo transversal: la descolonización cultural. Al hacerlo no ignoro la amplísima presencia del repertorio de J. V. en toda Latinoamérica y no dejo de atender al aislamiento cultural que Cuba ha sufrido por décadas desde 1959.

El proyecto de investigación que partió de ese recorte, presenta, por medio de este documento, un fragmento del proceso de construcción de un sistema de acciones que permitan la realización de estos propósitos.

Del texto, sus usos y resonancias -en busca de una lectura de las identidades- emerge la idea de matriz como sistema de análisis de los fenómenos que por y para la pieza teatral son generados. Varias instancias se derivan en torno del término matriz: matriz de autor, autor-matriz, texto-matriz.

2. Matriz poética decolonial

Entender a J. V. afectando Latinoamérica hasta hoy, me lleva en dos movimientos. Acotar esa Latinoamérica que siento compartimos y ver a J. V. en esa Latinoamérica experimentada por él.

Para comenzar este texto preciso declarar que cualquier aproximación mía a los estudios decoloniales y cada una de mis actitudes con, por y para la descolonización comienzan, para

³ Javier Villafañe (1909-1996) poeta, dramaturgo y titiritero argentino. Su obra para el teatro de títeres es referencia recurrente y fundacional del teatro de títeres iberoamericano del siglo XX y XXI. Autor de texto como *La Calle de los Fantasmas*, *El panadero y el diablo* y *El caballero de la mano de fuego*. En este texto, J.V.

mí, en la definición martiana de *Nuestra América*. Ella contiene la resistencia a toda denominación impuesta por las metrópolis como sucedidos actos de demarcación colonial. La de José Martí, es una América nuestra en tanto emancipada primero por la vía epistémica.

Por consecuencia este trabajo halla inspiración en el artículo *Roberto Fernández Retamar: Autor-Matriz de "Nuestra América"*. En él, Rocha (2016, p.92), con motivo del 40 aniversario de la creación del ensayo *Caliban* (1971), sugiere *nación* como el "conjunto de nociones que se imponen como el imaginario que determina las acciones del día a día". Seguidamente manifiesta, a partir de *el hombre cordial* de Sergio Buarque de Holanda, que la vida en sociedad es el alivio de los hombres ante el pavor de vivir consigo mismo, porque en definitiva el otro es fundamental en la determinación de la identidad, o sea las formas a través de las cuales una comunidad se reconoce. Y desde estos presupuestos propone una lectura actualizada de *Caliban*, teniendo en cuenta que dicho ensayo vino a proponer un modo de pensar la cultura latinoamericana. Para ello formula el concepto de *autor-matriz* aplicado al conjunto de la obra de Retamar y lo define como: "(...) aquel cuya obra por su misma complejidad, autoriza la pluralidad de abordajes, puesto que diversos elementos de su texto pueden ser valorados a través de articulaciones teóricas igualmente diversas" (ROCHA, 2016, p. 93). Entendiendo con ello que un *autor-matriz*, dada la riqueza de sus textos genera polémicas que a su modo de ver constituyen el combustible de un sistema intelectual para su circulación renovadora.

Entonces, salvando las debidas distancia entre ambos poetas, me propongo pensar a Javier Villafañe como un *autor-matriz*. A propósito de este concepto, Rocha (2016, p.95) insiste en la necesidad de que la obra fundacional llegue a dar pie a polémicas innovadoras capaces de ampliar los problemas, modificando las respuestas anteriores, a fin de que no sea tomado en un sistema consolidado, donde los debates no se limiten a confirmar posiciones institucionales.

¿Cuáles han sido las lecturas a Villafañe en los últimos 20 años? ¿Quiénes lo ponen en escena? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es el universo ético y político que habita su teatro, su poesía, su narrativa? ¿A quiénes se dirige? ¿Qué críticas ha recibido? Ante ese torrente de preguntas, me detengo, las aplazo, las desplazo y me ocupo, apenas por hoy, de una: ¿Qué Villafañe es ese?

Pienso que para hablar de la conformación de teatros de títeres latinoamericanos se hace necesario volver a plantear esos nacimientos como fenómenos más allá de un ejercicio *imitatio* y *emulatio*, como parte del grande y complejo fenómeno transcultural que produjo la colonización y que continua fermentando, sedimentando y en erupción. Se trata, para Rocha (2016, p.100) de producir desde una percepción irreverente y crítica de los valores centrales, una vez que se ha aprendido a verlos inicialmente desde la condición periférica, no hegemónica. Apropiación sería una de las categorías que darían legitimad a la producción dramaturgica para el teatro de títeres latinoamericano. Sin deudas, ni pruebas de pureza de sangre, sin reverencias innecesarias a la "península civilizatoria".

Procuremos entonces en la obra de Javier Villafañe, un modo del hombre americano, una noción de cultura, que implica la asimilación de diversos grupos y tiempos históricos. Puesto que también para Rocha (2016, p.101) es imperativo aceptar la centralidad de lo ajeno en el núcleo mismo de lo que realmente somos, pero que en la mezcla otorga sentido propio a la cultura latinoamericana, la que se asienta en el devenir.

2.1. Texto matriz: estructura e grados de libertad para el teatro de títeres

Así, comienza el ejercicio de buscar qué elementos son estructurales en *La calle de los fantasmas* y cuál es el modo de organización de ellos, para que esta carpa, oca o pérgola sin restricción de acceso permanezca, invite al convivio, o mejor, al ritual. El ritual como canovaccio de la Comedia dell' Arte, marca las bases de la acción y queda libre para ser transitado por cada uno que asuma el papel. Esta perspectiva me fue confirmada al hallar que Girotti (2020, p.88) refiere:

Según Gaultier (2011), varias de las piezas cuentan con apenas unas pocas páginas, por lo que su lectura no debería demandar más de algunos minutos. Sin embargo, las puestas de Villafañe eran marcadamente más largas. De allí que compare las obras de este poeta-titiritero con los *canovacci* de la *Commedia dell'Arte* y proponga entender su poética como un juego con la expectativa del público, cuyas reacciones resultaban determinantes para el desarrollo del espectáculo.

Dentro de ese juego, el papel supone un carácter, mas no un personaje, tal como la dramaturgia clásica concibe personaje. Las tareas básicas del ritual son participativas y todos en la comunidad pueden asumirlas. En relación al ritual el juego es constitutivo. Entonces, jugar de María, de Juancito, de fantasma no exige grandes requisitos. Todos podemos jugar, y nuestros juancitos serán tan distintos como personas jueguen. Puesto que más allá de la insistencia del poeta en los cabellos dorados de sus heroínas, desde *La Andariega* al futuro, María ha tenido todo tipo de cabellos y peinados, y acentos y vestuarios.

Llevando esa idea a la estructura, busco detectar, como Brito y Guinsburg (2007, p.21) sugiere, qué elementos componen la estructura, es decir, sobre qué variables se sostiene, y entonces los procedimientos serán entendidos como los cambios provocados por estímulos externos o manipulaciones del artista. Al respecto son importantes, no sólo los elementos que componen la estructura del texto, sino la naturaleza de la estructura en cuestión, como si de la estructura dependiera la posibilidad del hábitat y el ejercicio de habitar para producir los afectos, cuya posibilidad está contenida en el propio coeficiente de transformaciones que contiene la "matriz", es decir, el texto.

3. Al hombro la capa azul y en los labios la sonrisa...Títeres! Títeres!

Es muy probable que en el progreso de los trabajos veamos que Javier Villafañe no sea descrito en coincidencia con los rasgos de identidad imaginados para una América decolonial de siglo XXI. Lo que me interesa de J.V., en definitiva, más allá de hombre blanco, varias veces casado, otras miles enamorado, no es lo que él ha sido, sino el espacio de libertad que abren sus obras al futuro. La poesía de Javier, y extendiendo la condición de poesía al conjunto de la obra vivida, guardan para mí una tercera orilla, una posibilidad otra de ser y estar en el mundo, que América Latina requiere para experimentar y ejercer el giro decolonial por la vía del aprendizaje libertario situado en la experiencia artística.

Referências

BRITO, R. y GUINSBURG, J. Método matricial. In: *Metodologías de pesquisa em Artes Cênicas* / organização André Carreira [et al.]. Rio de Janeiro: 7Letras, 2007. (Capítulo de libro)

CORAN, B. Los sueños de Javier (lecturas comentadas sobre Los sueños del Sapo de Javier Villafañe) In: *Literatura infantil: ensayos críticos*. Buenos Aires: Colihue, 1992. (Capítulo de libro)

ECO, U. *La estructura ausente*. Introducción a la semiótica. Barcelona: Editorial Lumen, 1986. (libro completo)

_____. *Obra Aberta*. São Paulo: Perspectiva. 2003. (Libro completo)

FERNÁNDEZ RETAMAR, R. *Todo Caliban*. La Habana: Fondo Cultural del ALBA, 2006. (Libro completo)

GIROTTI, B. Títeres, escritura y dibujo: Javier Villafañe y la recolección de voces infantiles. In: *TELAR 24* (enero-junio/2020) Buenos Aires, 81-97 Disponible en: <http://revistatar.ct.unt.edu.ar/index.php/revistatar/article/view/471/463> Consultado en: 14 ago. 2020 (Artículo en periódico electrónico)

HALL, S. Identidade cultural e diáspora. In: *Revista do Patrimônio Histórico y Artístico Nacional. Cidadania*. N 24/1996. Disponible en: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/RevPat24.pdf> Consultado en: 10 oct. 2020 (Artículo en revista)

HARAWAY, D.J. *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*. Madrid: Ediciones Cátedra, 1995. (Libro completo)

MARTÍ, J. *Nuestra América*. Guadalajara, Centro de Estudios Martianos, 2002. Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal27/14Marti.pdf> Consultado en: 10 mar. 2017 (Ensayo en revista)

ROCHA, J. Roberto Fernández Retamar: autor-matriz de *Nuestra América*. pp. 91-126 In: *Vidas de Caliban, herencia y porvenir del calibanismo*. La Habana: Editorial José Martí, 2016. (Capítulo de libro)

VILLAFañE, J. *Antología*. Buenos Aires: Sudamericana, 1999. (Libro completo)

_____. *Obras completas Tomo III*. Buenos Aires: Colihue, 2013. (Libro completo)