

Exposición 30 AÑOS DE MUÑECOS ANIMADOS en SEGOVIA

Índice

- Presentación p. 3
- La Fundación Muñecos por el Desarrollo p.4-6
- Muñecos Animados p. 7-8
- En la televisión p. 9
- En el cine p. 10
- En el teatro p. 11
- Texto del director artístico: Manuel Román p. 12-14

- La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, la Obra Social y Cultural de Caja Segovia y la Fundación Muñecos por el Desarrollo, presentan en Segovia la Exposición *30 años de Muñecos Animados*, del 6 de diciembre al 8 de enero, en la sala de exposiciones de la Alhóndiga.
- Con la exposición, la Fundación Muñecos por el Desarrollo, afincada en Segovia, presentará su innovador proyecto de cooperación cultural al desarrollo que pretende, a partir de un eficaz programa de formación, capacitar a profesionales de 10 países, 5 de Centroamérica y el Caribe y 5 de África Subsahariana para producir contenidos audiovisuales, productos multimedia y crear una red de pequeñas productoras en sus propios lugares de residencia. Al mismo tiempo, darán vida al programa de televisión infantil con muñecos “amigOOs”, algunos de los cuales se podrán ver por primera vez en Segovia.
- MUÑECOS ANIMADOS, cofundadora de la Fundación Muñecos por el Desarrollo y creadores -allá por los años de la movida- de una de las compañías de teatro de títeres históricas y más importantes en España, Deliciosa Royala, fusionan los muñecos con la televisión, dando vida a los personajes de *Gomaespuma*, *Los Lunnis*, *Los Patata*, *7 Pets*, *Cuorelandia*, *El circo de TVE*, *La cocina de Baldo*, entre tantos otros; a muñecos cinematográficos y “dummies” de películas como *Mortadelo y Filemón*, *Misión Salvar la Tierra*, *El milagro de P. Tinto*, *Cándida*, *Noviembre*, *La increíble aventura de Borjamari* y *Pocholo*, o *La Gran Aventura de Mortadelo y Filemón* -por la que obtuvieron el PREMIO GOYA a los mejores Efectos Especiales-; originales y conocidos spots para publicidad y obras de teatro.
- La exposición *30 años de Muñecos Animados* es todo un escaparate compuesto por más de 100 muñecos a través de los que se mostrarán 30 años de profesión en la industria del entretenimiento. Manuel Román director artístico de MUÑECOS ANIMADOS, impartirá el día 30 dos talleres para niños en los que les enseñará los diferentes procesos de elaboración de una serie de TV con muñecos.
- La exposición, con entrada libre, permanecerá en la sala de exposiciones de la Alhóndiga del 6 de diciembre al 8 de enero, de lunes a viernes, en horarios de 17:00 a 20:00 hs y sábados, domingos y festivos de 12:00 a 14:00 hs y de 17:00 a 20:00 hs. La exposición cierra los martes no festivos y el 4 y 5 de enero.

La Fundación Muñecos por el Desarrollo

LA FUNDACIÓN MUÑECOS POR EL DESARROLLO (MXD) se funda en Segovia en 2009. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por la productora de animación Muñecos Animados y profesionales relacionados con la gestión, la cooperación para el desarrollo y la industria cultural. El origen de la Fundación está en Níger, en el festival internacional de títeres de Níger de 2008, en el que vemos que nuestro trabajo diario, la producción de muñecos para el audiovisual, puede contribuir al desarrollo económico y cultural de los pueblos.

La Fundación MXD nace para dar vida a un proyecto de cooperación cultural al desarrollo que pretende, a partir de un eficaz programa de formación/producción, capacitar a los participantes para producir contenidos audiovisuales, productos multimedia y crear un programa de TV infantil con muñecos, dirigido a los niños y niñas del mundo, con el fin de transmitir valores universales que profundicen en la diversidad, el respeto, la integración, la igualdad y la tolerancia entre las personas de las distintas razas y culturas. El objetivo es, en última instancia, promover y potenciar la creación de colectivos y empresas con los recursos y los conocimientos necesarios para producir contenidos y productos audiovisuales infantiles, que fortalezcan la industria cultural nacional y de la región.

Un proyecto pionero que surge para contribuir al desarrollo de tejido industrial e industria cultural audiovisual en 5 países de Caribe/Centroamérica (República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador) y 5 del África Subsahariana (Mali, Níger, Senegal, Costa de Marfil y Guinea Ecuatorial). Países que han planteado una demanda de formación artística y técnica para dar salida a su enorme riqueza y diversidad cultural.

Un proyecto de formación práctica sobre televisión y muñecos

La formación que se impartirá, eminentemente práctica, estará dirigida a los profesionales seleccionados, relacionados con las artes plásticas y escénicas y la industria audiovisual. Este proyecto formará a 60 profesionales, hombres y mujeres, de los 10 países participantes. Para ello se trasladará desde España un equipo técnico y artístico que asegurará la formación profesional y la producción de los contenidos necesarios. Se seleccionarán 6 participantes de cada país, formando dos grupos, uno por zona (Caribe/Centroamérica y África) de 30 personas cada uno.

La formación constará de un programa integral que permita trabajar todos los aspectos que forman parte de la producción de un programa de TV con muñecos: biblia del proyecto, diseños de personajes, construcción de muñecos, guiones, manipulación, puestas en escena, producción, realización, gestión de marca, comercialización y distribución.

República Dominicana: Sede de la primera fase de formación

República Dominicana presentó su candidatura como país anfitrión en el seminario que la Fundación realizó en Segovia en marzo de 2010, a través de la CERTV (televisión pública de R.D.), el representante del colectivo de artistas y el Centro Cultural español en Santo Domingo, y resultó elegida entre los cinco países de Centroamérica /Caribe por la calidad de sus infraestructuras, así como por otros factores determinantes, como la seguridad o la implicación en el proyecto de sus instituciones públicas.

El curso de formación y producción se desarrollará durante seis meses en cada uno de los dos países anfitriones elegidos, uno de cada zona. Durante estos seis meses, los participantes de cada zona producirán la mitad de los contenidos de la serie de televisión "**amigOOs**". La otra mitad será producida durante el proceso de formación en África, que tendrá lugar en Senegal.

La locomotora del proyecto: el programa de TV con muñecos **amigOOs**.

"**amigOOs**" pretende ser un programa de televisión infantil revolucionario, que entiende la globalización como la posibilidad de poner en contacto a todos los niños y niñas del mundo para compartir sus alegrías, sus tristezas, sus ilusiones, sus problemas, sus juegos, sus historias, y descubrir que todos y todas compartimos la misma capacidad de emocionarnos. Un programa amigo, incluyente, en el que tengan cabida todos los sueños, las memorias, los deseos, las imaginaciones, debilidades y fortalezas de todas las personas.

"**amigOOs**" es un programa de televisión dirigido a niños de entre 3 y 6 años de todo el mundo. El referente más cercano e ilustrativo es "Sesame Street", el programa infantil más visto y premiado de la historia de la televisión, creador del concepto "entretenimiento educativo".

"**amigOOs**" pretende llegar a ser una marca universal dirigida a la industria del entretenimiento infantil. Un producto multimedia de entretenimiento educativo, generador de personajes y contenidos que proponga nuevas formas y narrativas, y que permita poner en contacto a las diferentes culturas del mundo. Profundizar en el conocimiento del otro/a, divertirnos y emocionarnos con

sus historias es el primer paso para valorar y respetar a todas las personas, porque al conocer nuestras diferencias y nuestras peculiaridades vemos que no somos tan diferentes, reducimos nuestros miedos, nuestro temores, y favorecemos la convivencia.

Una red de productoras en diferentes lugares del mundo

Una vez finalizada la etapa de Formación / Producción, las personas participantes estarán capacitadas para crear en sus respectivos países empresas o colectivos de producción audiovisual que continúen desarrollando contenidos con muñecos.

La Fundación Muñecos por el Desarrollo está estableciendo acuerdos con las administraciones, televisiones y entidades locales que permitan y faciliten la producción y distribución de los productos audiovisuales generados por estas empresas. Durante esta fase, la Fundación prestará asistencia técnica a estos colectivos en todos los aspectos relacionados con su creación y puesta en marcha, financiación, producción y distribución de sus productos locales.

El objetivo final del proyecto es promover la creación de una red de colectivos y empresas, con los recursos y conocimientos necesarios para producir contenidos audiovisuales, que permita el intercambio del talento, la creatividad y los contenidos entre los tres continentes.

La Fundación MUÑECOS POR EL DESARROLLO es una organización sin ánimo de lucro cuyo proyecto está auspiciado por la Agencia Española para la Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), la Junta de Castilla y León, Radio Televisión Española (RTVE) y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Segovia, Obra Social y Cultural de Caja Segovia, ICEX, Casa de América y Casa África.

Los primeros muñecos de **amigOOs** se podrán ver en primicia en la exposición de Segovia

Lo artesanal ante la invasión de las nuevas tecnologías

El 4 de octubre de 1980 nacía en Madrid **Deliciosa Royala**, una compañía de teatro de títeres compuesta por titiriteros, magos y músicos que, en sus tiempos y por separado, habían trabajado con Espectáculos Alayor, Teatro Español de Marionetas (T.E.M) y con la desaparecida compañía La Caligüeba. Se unían en Deliciosa Royala con el propósito, no menos delicioso, de aportar un granito de arena en el mundo del teatro, partiendo del títere y la experiencia callejera e incorporando elementos del circo, el music-hall y la revista. Mil actuaciones, nueve espectáculos propios y doce años de trayectoria en los que Deliciosa Royala exhibió sus obras en los mejores festivales de teatro de títeres del mundo, obteniendo no sólo importantes premios, sino el reconocimiento internacional. No en vano se convirtió en una de las compañías más importantes del momento, junto a Libélula o Axioma, entre otras. Deliciosa Royala fue, en aquellos tiempos de la movida madrileña, una compañía de teatro de títeres innovadora y representativa del teatro de títeres internacional. Hoy forma parte de la historia, que ha continuado desde otra vertiente.

Deliciosa Royala ponía fin a una exitosa trayectoria de teatro con muñecos a finales de 1992. Pero su valor y reconocimiento dentro del mundo de la cultura avalaba la importancia de una

compañía de teatro de muñecos como aquella.

Con la intención de profundizar en nuevos lenguajes, dos de sus fundadores, Manuel Román y Antonio Aragón, crearon en 1993 **Román y Cía. Muñecos Animados**, una empresa de producción dirigida por un artista, Manuel Román, y especializada en el diseño, construcción y puesta en escena de muñecos animados. Con el mismo espíritu con el que habían constituido Deliciosa Royala, enfocaban **Muñecos Animados** (nombre actual, y de cuyo equipo directivo también forma parte, desde 2005, Eduardo Guerrero, responsable de animación) no sólo al mercado teatral, sino también al audiovisual, y publicitario.

Titiriteros que honran su profesión -a través de la cual realizan un arduo trabajo de investigación sobre materiales y puestas en escena-, pretendían emular la labor de Jim Henson (creador de la rana Gustavo de Barrio Sésamo y tantos personajes del programa infantil; *Los Fraggle*, etc.) y sus muppets (o teleñecos). Y no sólo lo consiguieron (en un año habían creado los muñecos de *Gomaespuma*, un clásico de Tele5, y *El gran circo de TVE*, con Miliki), sino que desde entonces, y junto a la BBC, creadora de *Los Teletubbies*, y la compañía sucesora de Henson, se han convertido en una de las pocas empresas que fabrican

muñecos de calidad en todo el mundo, fusionando el proceso artesanal de la creación de los títeres con el lenguaje de la televisión. Son quizá una de las escasas productoras en el mundo que saben de muñecos y de televisión y que continúan haciéndolo ante la invasión de las nuevas tecnologías, los dibujos

animados, el 3D, etc. La animación de Muñecos Animados sucede en tiempo real, con actores especialistas en animar muñecos, a diferencia de otras series de animación, en las que no hay actores y el desarrollo de la historia se realiza foto a foto.

Crear muñecos de calidad requiere especialización, como ellos mismos indican, no se aprende en una academia, no existen escuelas que lo enseñen y no es algo moderno, sino un producto poco demandado por la industria. "El muñeco tiene un ritmo distinto y está dirigido a niños muy pequeños", explican. Muñecos Animados ha sido durante estos años un gran laboratorio de investigación, nuevos materiales, complejas mecanizaciones, diferentes formas de manipular y

arriesgadas puestas en escena, para dar respuesta a un mercado muy exigente y en constante evolución, llegando a convertirse en la empresa líder del mercado audiovisual de muñecos.

La televisión: “Los Lunnis”, “Los Patata”, “Gomaespuma”, “7 Pets” ...

Los personajes de Muñecos Animados han protagonizado teatro, cine, televisión y publicidad. La mayoría de los muñecos de los anuncios publicitarios han sido creados por esta productora, como los sugerentes spots de Opel, Renault, Airtel, Vía Digital, El bosque animado, el Pinocho de Canal +, el oso Hormiguero de Open Bank, el Rizo de Géneis seguros, las

bacterias de Águila Amstel, Dúrex, etc., las mascotas de Telefónica o Cinécito (mascota del cine español). Y las más importantes agencias de publicidad y productoras (Below, Augusta, Mccann-Ericson, Pendelton, Wind...) han confiado en ellos.

También las cadenas de televisión han tenido a Muñecos Animados como protagonistas tanto en el diseño y creación como en la manipulación:

“El Gran Circo de TVE”, “El show de la una”, “Los Lunnis”, “El club de Pizzicato”, “El concierto”, “La Azotea de Wyoming” (diseño, construcción y Manipulación de Ramón la rata).

“Gran Prix”, en TVE; **“Gomaespuma”, “De domingo a Domingo”,** en Tele 5; **“Club Megatrix”, “Que Trabaje Rita”, “Dislátex”;** **“Los Patata”,** en Telemadrid; **“Babaclub”, “Club Babala”, “La cocina de Baldo”, “Cuorelandia”,** para TVV Canal 9; **“El Mon d’nguy”,** para Canal Autonómico Balear IB3; **“7 Pets”** y las Galas **“Un juguete una ilusión”,** TVE; Gala Premios Max, TVE; Gala homenaje **“Chiquito de la Calzada”,** Antena 3, etc.

El cine: Premio Goya a los mejores efectos especiales

En cine ha creado los “dummies” (muñecos, auténticas réplicas de personas a escala natural utilizados en fotogramas específicos) de **Mortadelo y Filemón: Misión Salvar la Tierra**, dirigida por Miguel Bardem; los guiñoles y su manipulación en **Cándida**, dirigida por Guillermo Fesser; la construcción de siluetas y sombras en **Semen**, de

Inés París y Daniela Fejerman (Boca a Boca producciones); los muñecos y su manipulación en **La increíble aventura de Borjamari y Pocholo**, de Enrique López Lavigne y Juan Cavestany; **Di que sí**, de Juan Calvo; el diseño y la construcción de muñecos para **Noviembre**, de Achero Mañas; los muñecos de **El milagro de P. Tinto**; los efectos especiales de **Aquel ritmillo** (Premio Goya al mejor corto), de Javier Fesser; y los efectos especiales con muñecos, la creación de dummies y vestuario especial de **La gran**

avventura de Mortadelo y Filemón, de J. Fesser, que les valió precisamente un **Premio Goya a los mejores efectos especiales**.

El teatro, su vocación

Durante este tiempo no abandonaron el teatro, su verdadera fuente de inspiración y escuela, impartiendo numerosos cursos de manipulación, construcción de títeres (RESAD, Festivales), realizando encargos (máscaras, atrezzo, muñecos y vestuarios especiales (Teatro de La Abadía, Teatro de la Zarzuela, Teatro Español,

CNTC, Teatro Guirigay, Axioma, CAT, Teatro Real, Teatro de la Maestranza), castings de actores, dirigiendo la producción de festivales (Titirimundi 1999), etc.

Entre sus obras desde 1980 destacan: **Pasacalles** (Creación Colectiva); **Los Trabajos de Hércules** (Colectiva); **La Médium** (Dir. Fernando Barta); **Línea 13** (Dir. Antonio Aragón); **Rompemuñecos y El mejor tesoro** (Dir. Lourdes Sánchez); **Adónde** (F. Barta) que en el Certamen Nacional de Teatro de Títeres "Villa de Madrid" 1991 obtuvo el Primer Premio y 5

Menciones Especiales; **Bailas?** (Barta); **Yo, Pierre Rivière** (Manuel Ángel Egea); **Calibán** (F. Barta), todas ellas con Deliciosa Royala. Como Román y Cía., **Paella** (M. Román), estrenada en el Festival de Otoño de Madrid en 2001, **Locos por el jazz** (Eduardo Guerrero). Como Érase Producciones S.L., **La Reina de las Nieves y otros cuentos de Andersen** (M. Román), estrenada en el Nuevo Apolo (4 meses en cartel) y de gira por toda la geografía española, etc.

Han ganado premios al mejor espectáculo y música en FETÉN, Feria de Títeres de Lleida, Mostra Internat. Títelles Vall D'Albaida y han intervenido en festivales internacionales en Cuba, Francia (París, Charleville-Mézières, Aubert) Hungría (Békéscsaba), etc. 30 años dan para mucho...

30 años de Muñecos Animados

Quiero presentar la exposición con este preámbulo que nos sitúe y nos haga comprender la fascinación que producen en el ser humano las figuras animadas y la conexión con nuestro ser más primitivo, cualquiera que sea nuestra cultura o civilización.

El juego de representación simbólica que proponen los muñecos animados forma parte de nosotros, de nuestros procesos de aprendizaje y de nuestra comprensión de la realidad.

El títere está en el inicio del teatro o, como algún autor defiende, es el inicio del teatro. Las primeras máscaras, los primeros disfraces, las primeras figuras articuladas eran estilizaciones de dioses o de fuerzas la naturaleza. Antes de que se pensase en un escenario, los títeres y las máscaras ya danzaban en las ceremonias rituales. Así, sabemos que el muñeco ha estado íntimamente ligado, desde las primeras civilizaciones, al sentimiento religioso.

Durante la Edad Media, en nuestra cultura judeocristiana, los títeres fueron protagonistas de infinidad de pasajes bíblicos: *La creación del mundo, El paraíso terrenal, La historia de Adán y Eva, etc..* Estos retablos se levantaban siempre con

intención moralizante y fueron un importante recurso adoctrinador en manos de la Iglesia Católica.

A partir del siglo XVI, podemos hablar de un lentísimo proceso de secularización de los títeres. Poco a poco, nuevos espectáculos comienzan a introducir aspectos profanos, domésticos y cómicos en sus producciones. A pesar de las persecuciones, el proceso es imparable, y se incorporan nuevos elementos que van a convertirse en seña de identidad del género durante los siglos XIX y XX, la sátira social y la crítica al poder. Es el nacimiento de un verdadero teatro popular.

A principios del siglo XX, se produce el nacimiento del "títere culto" y con él una nueva era. Las vanguardias culturales se interesan por los muñecos, que cobran la dimensión de objetos escénicos de primer orden. En Europa, artistas plásticos, escenógrafos, como Kandinsky, Paul Klee, Picasso, Leger, etc... incorporan muñecos. En España, Lorca, Alberti, Falla y Valle-Inclán

escriben piezas para muñecos, y producciones como *El Retablo de Maese Pedro* triunfan en todo el mundo.

La tradición titiritera española y el renacer de principios del siglo XX quedó truncada por los cuarenta años de la Dictadura. El títere volvió a ser un instrumento de adoctrinamiento en manos del poder militar y eclesiástico. Proliferaron los héroes vestidos de azul y pelo engominado. El flecha Juanín aporreaba a comunistas y masones y Periquito luchaba contra los "Monstruos de la democracia", ambos bajo la atenta mirada del Ministerio franquista de Información y Turismo.

"30 años de muñecos animados" arranca en 1979, cuatro años después de la muerte del dictador, en un panorama desolador. Aquellos aventurados que, por alguna casualidad, nos sentimos atraídos por este arte, tan antiguo como el Hombre, teníamos muy pocas referencias cercanas a las que engancharnos para seguir

tirando del hilo. No tuvimos más remedio que inventarnos nuestro oficio. Enseguida nos dimos cuenta de que el arte del muñeco animado es la confluencia de dos disciplinas: plástica y dramática, imagen y movimiento, objeto y acción.

Este equilibrio inestable de tensiones entre las dos artes dibuja un hilo delicado capaz de transmitir vida y, por tanto, emoción. La vida de un muñeco nos traslada a un universo mágico y ancestral que todos conocemos porque pertenece a nuestra memoria colectiva.

Gran parte de los trabajos que se exponen pertenecen a la época más reciente, en la que la creación ha estado dirigida al sector audiovisual. A finales del siglo pasado, Jim Henson (creador de lo muppets) abrió un nuevo camino, y desde entonces los muñecos aparecen como comunicadores indispensables en muchos

canales de TV. Unos cuantos titiriteros hemos seguido su estela y hemos profundizado en la relación del muñeco con la cámara y su animación en tiempo real. Ése es el proceso creativo que queremos mostrar: "la figura del muñeco como pieza inanimada y la vida que se le confiere en este nuevo retablo que es la pantalla de televisión". La técnicas utilizadas tanto en la construcción como en la animación son propias de este lenguaje y constituyen nuestra seña de identidad como creadores.

En la exposición propongo un recorrido por los diferentes colectivos en los que he participado como director artístico:

Espectáculos Alayor (1979 -1980): Compañía con clara vocación de teatro callejero que nunca faltó a su cita los domingos en el parque del Retiro.

Deliciosa Royala (1981-1994): Compañía de teatro que se convirtió en un laboratorio permanente de investigación de las diferentes técnicas de construcción, manipulación y puesta en escena de muñecos.

Román y Cía, nombre que usamos en un principio asociado a Muñecos Animados, con el que nos hemos quedado (1995 – actualmente): una empresa especializada en servicios de diseño, construcción y animación de muñecos para cine, teatro y TV y desarrollo de producciones propias para teatro y TV.

Es innumerable la cantidad de artistas que han participado conmigo en cada uno de los trabajos que aquí se exponen. Ruego al público asistente que no deje de consultar la ficha artística de cada trabajo. Mi mayor mérito es haber sabido rodearme de los mejores. Diseñadores, constructores,

escultores, figurinistas, técnicos de vestuario, actores manipuladores, decoradores, atrezzistas, guionistas, directores de escena, músicos, coreógrafos, realizadores, iluminadores, montadores, productores, etc... Sin ellos, sin cada uno de ellos, no habría sido posible. En especial, mi equipo actual de Muñecos Animados: mis socios y, sin embargo, amigos, Antonio Aragón (productor ejecutivo) y Eduardo Guerrero (director de animación), además de Javier Gallego (responsable de taller) y Patricia López, (figurinista y responsable de vestuario).

Esta exposición es un homenaje a todos a los que he contagiado mi amor por los muñecos animados.

Manuel Román
(Director artístico de Muñecos Animados)