PARQUE de las CIENCIAS

ANDALUCÍA - GRANADA

Autómatas

Teatro Mecánico

Hasta el 31 de enero de 2010

Prensa

www.parqueciencias.com

comunicacion@parqueciencias.com

Consorcio Parque de las Ciencias

JUNTA DE ANDALUCIA
Consejería de Educación
Consejería de Medio Ambiente
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Diputación de Granada
Red de municipios

Universidad de Granada

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CSIC

CAJAGRANADA Obra Social

FUNDACIÓN CAJA RURAL DE GRANADA

Colaboran:

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE EMPLEO

Fundación El legado andalusí
CONSEJERÍA DE CULTURA

Agencia Andaluza de la Energía
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

COMUNIDAD EUROPEA
Fondo Europeo
de Desarrollo Regional

PARQUE de las CIENCIAS
ANDALUCÍA - GRANADA

CABARET
Mechanical Theatre
LONDRES

SHARMANKA
kinetic theatre
RUSIA

etcétera
Enrique Lanz
GRANADA

Rose Bruford College
of Theatre & Performance
LONDRES

Carlos Zapata
COLOMBIA

Departamento de Comunicación
Cristina González
Lourdes López

Parque de las Ciencias
Avd. del Mediterráneo s/n 18006. Granada
Tel.: 958 131 900 Fax: 958 133 582
comunicacion@parqueciencias.com
www. parqueciencias.com

Autómatas
Teatro Mecánico

Es una producción del Parque de las Ciencias en colaboración con Cabaret Mechanical Theatre, Sharmanka Kinetic Theatre, Enrique Lanz (Etcétera), Rose Bruford College y Carlos Zapata

Producción
Parque de las Ciencias

Dirección
Ernesto Páramo Sureda

Coordinación producción
Javier Medina, Manuel Roca

Coordinación expositiva
Isabel Bustamante y Enrique Lanz

Comunicación
Cristina González y Lourdes López

Infografía
Inmaculada Melero, Esther Alcedo, Monika Szul, Ángela Rodríguez

Relaciones internacionales
Víctor Costa e Isabel Bustamante

Desarrollo expositivo y actividades
Paz Posse, Carmen Guerra, Mº Dolores Hidalgo, Gonzalo Rodríguez, Sergio Olmeda, Roberto Sánchez, José Manuel Más, Alberto Ramírez, Victor Palacios, Armando García, José Luís López, Miguel Ángel Villar, César Hoces, Joaquín Jiménez, Víctor Camacho, José Luís Rodríguez, Pilar López, Fernando Vélez, Javier Arroyo, Producciones Imagenalsur (audiovisual)

Colaboradores

Sue Jackson, Sarah Alexander, Enrique Lanz, Max Alexander, Paul Spooner, Ron Fuller, Matt Smith, Carlos Zapata, Eduard Bersudsky, Patrick Bond, Keith Newstead, Tatyana Jakovskaya, Sergey Jakovska, Vladimir Zinkevich

Anubis en Montmartre
Paul Spooner

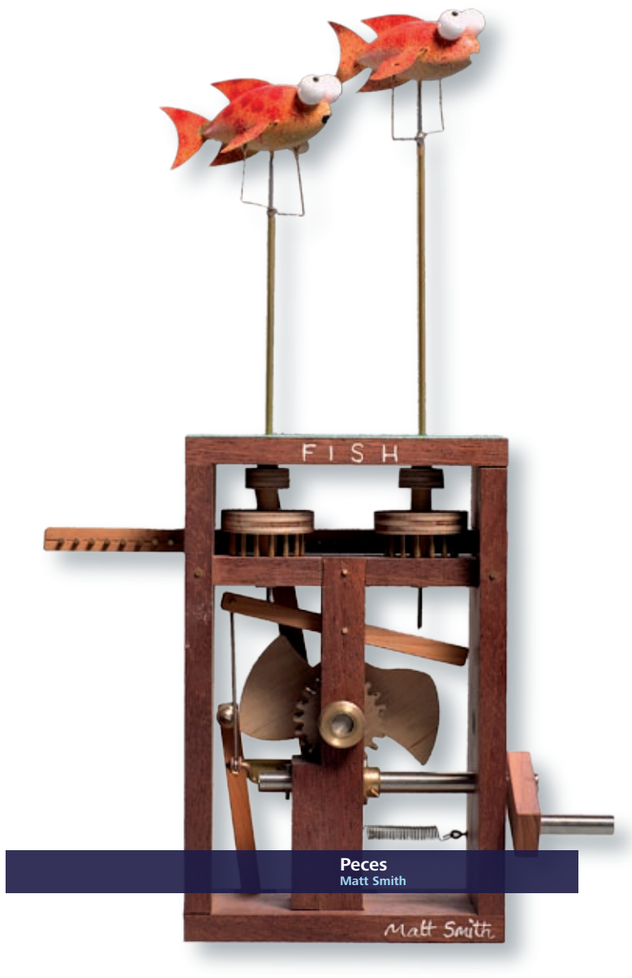
Autómatas. Teatro Mecánico

Los autómatas vuelven a llenar el Pabellón Tecno-Foro del Parque de las Ciencias por segundo año. En esta edición el teatro mecánico es el eje de la muestra. Obras de artistas cinéticos internacionales conforman esta exposición que de nuevo cuenta con la presencia de Cabaret Mechanical Theatre y de la compañía Etcétera, a la que se añade la participación del grupo ruso Sharmanka Kinetic Theatre y de la londinense Rose Bruford College. Un total de 42 obras que han itinerado por todo el mundo y se han expuesto en galerías de arte, museos y centros culturales de Londres, Chicago, Baltimore, Corea del Sur y Tokio, entre otras ciudades y reunidas ahora por primera vez en España.

Banco de peces en el cielo
Keith Newstead

Domador de leones
Ron Fuller

Antes de Ricitos de Oro
Peter Markey



Peces
Matt Smith

Áreas de la exposición

La muestra introduce al visitante en el teatro mecánico a través de la puesta en escena y selección de obras de: Cabaret Mechanical Theatre, Sharmanka Kinetic Theatre, compañia Etcétera de Enrique Lanz y Rose Bruford College. Completando además la oferta con los espacios: Taller didáctico y Para saber más.

1. Cabaret Mechanical Theatre

En esta edición, una treintena de obras recuperan la magia del teatro mecánico desde la óptica de artistas contemporáneos. Vuelven a sonar nombres como los de Paul Spooner, Peter Markey, Ron Fuller, Keith Newstead y Matt Smith y se incorporan Patrick Bond y el colombiano Carlos Zapata que sorprende por la sensibilidad y magnitud de su obra.

Cabaret nació en 1979 en Falmouth como una tienda de juguetes en la que se vendían muñecos de madera tallados minuciosamente a mano. Sue Jackson y Peter Markey fueron los impulsores de este proyecto, al que más tarde se unió el también artista Paul Spooner. Con la llegada de Spooner comenzaron a cobrar protagonismo las piezas de arte mecánico hasta el punto que el artista diseñó una obra para el escaparate de la tienda con el fin de atraer a los clientes.

Tal fue el éxito de esta experiencia que se plantearon montar espectáculos de autómatas abiertos al público. Y así, en mayo de 1983 y aún en Falmouth se creó Cabaret Mechanical Theatre. Las piezas de Peter Markey y Paul Spooner formaban la mayor parte de la colección que se amplió con la adquisición de obras de otros dos artistas cinéticos: Ron Fuller y Richard Windsor.

Con el fin de proyectar la exposición fuera de las fronteras de Cornualles, en 1985 inauguraron una muestra colectiva en Covent Garden de Londres a la que se sumaron dos nuevos artistas, esta vez Tim Hunkin y un poco más tarde, Michael Howard. Desde la década de 1990 la colección ha seguido ampliándose hasta convertirse en una de las muestras de autómatas más importantes del ámbito internacional.

Artistas de la muestra

Carlos Zapata

Nace en Colombia en 1963 y pronto emigra a Londres donde comienza su trayectoria como artista autodidacta y desarrollando su faceta más creativa a través de la pintura, la escultura y el dibujo. Crea su primer autómata en la década de 1990 y refleja en su obra su experiencia vital como extranjero en su propio país y en el ajeno. También trata de expresar a través del arte los problemas sociales y políticos de su Colombia natal. Su vibrante trabajo está lleno de color y emoción y ha obtenido, el reconocimiento internacional gracias a su itinerancia dentro de la exposición colectiva Cabaret Mechanical Theatre. Ha expuesto su obra en galerías privadas y en museos de todo el mundo como el American Visionary Art Museum (Baltimore); Exploratorium museum (San Francisco); Arima Museum (Japón); el Franklin Institute Science Museum (Philadelphia) y la Royal Academy of Arts (Londres), entre otros.

Obras expuestas
'El Teatro de los sueños colombianos'
"Sueños tórridos", "El hombre instrumental", "El exilio", "El viaje del Cardenal", "Adán y Eva", "La Madre Tierra", "La industria del secuestro"

Paul Spooner

Nació en Preston, Lancashire, en 1948 y estudió Arte y Diseño, especializándose en escultura mecánica. En 1981 hizo su primer mecanismo que representaba el dios egipcio de la cabeza de chacal: Anubis. Sus obras de cabaret comienzan a exponerse en Covent Garden en 1985

Obras expuestas
"Mordisqueando palillos", "Chacal saltador", "Anubis perforador", "Lenguaje corporal", "Anubis en Montmartre", "Salchichas Wankels: ¡Se dan la vuelta solas!", "Figura contoneándose", "Reflejos Físicos", "Apresa tu submarino", "El príncipe rana"

Peter Markey

Estudió pintura en la Escuela de Bellas Artes de Swansea y durante 25 años enseñó Arte en institutos de enseñanza secundaria. En 1980 abandonó la enseñanza y comenzó a diseñar autómatas sencillos de madera, después de que un amigo le sugiriera que dotase de movimiento a sus esculturas de futbolistas. Su trabajo es conocido por la sencillez del diseño y el uso de colores vivos. No persigue representaciones realistas y nunca talla la madera que utiliza.

Obras expuestas
"Gran máquina de oleaje", "Gran jungla verde", "La sirena y la máquina de olas", "Señoritas levantando las piernas", "Antes de Ricitos de Oro", "Artista", "Guitarrista y bailarina", "Dragón rojo"

La industria del secuestro
Carlos Zapata

Sueños tórridos
Carlos Zapata

Ron Fuller

Estudió en las Escuelas de Bellas Artes de Plymouth y Falmouth antes de comenzar la carrera de Arte y Diseño Teatral en el Royal College of Art. Ha desarrollado muchas técnicas para fabricar sus juguetes de series limitadas. Sus piezas están muy solicitadas y han sido expuestas y vendidas en tiendas especializadas de todo el mundo. Fuller colabora con Cabaret Mecanical Theatre desde hace 10 años y ha elaborado para Cabaret varios diseños exclusivos como el 'Domador de leones' o 'El Esquilador'.

Obras expuestas
"Domador de leones", "Esquilador", "Amazona", "Bailarín de claqué", "Juguete de arena", "El aviador"

Keith Newstead

Estudió en Barking College of Art and Technology. Empezó a fabricar autómatas inspirado por la película sobre David Secrett 'Fabricante de Autómatas'. Actualmente trabaja en el diseño de autómatas para ediciones limitadas creadas por los artesanos de Cabaret Mechanical Theatre.

Obras expuestas
"El Mar Muerto", "Pegaso: el nacimiento de la comida rápida", "Banco de peces en el cielo", "Autómata provocador de sueños"

Matt Smith

Comenzó a trabajar en la creación de autómatas en 1979, coincidiendo con la apertura del Cabaret. En junio 1986 fundó The Fourteen Balls Toy, en colaboración con Paul Spooner. Recientemente, han diseñado una serie de autómatas que representan la vida en Sheffield para el Park Museum.

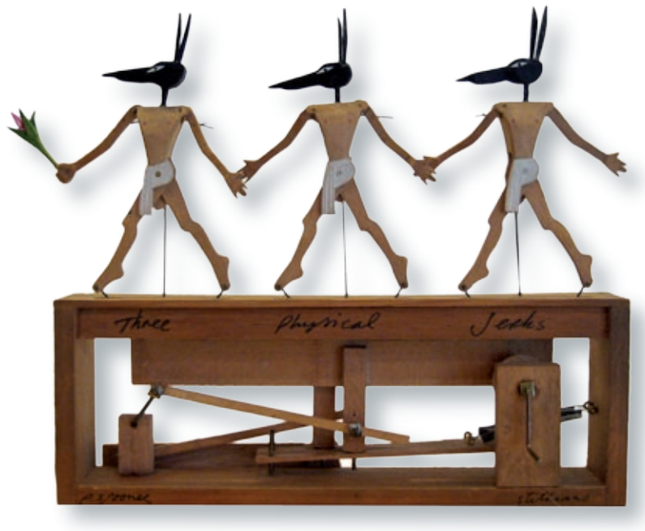
Obras expuestas
"Peces", "Perro retozando"

Patrick Bond

Nació en Surrey (Inglaterra) en 1955. Trabaja con autómatas desde la apertura de Cabaret Mecánica Theatre en 1979. Utiliza metal reciclado y trastos viejos para la fabricación de su obra.

Obra expuesta
"La nave espacial"

Perro retozando
Matt Smith



Reflejos físicos
Paul Spooner

2. Sharmanka Kinetic Theatre

Grupo de artistas rusos que materializan su talento y experiencias oníricas a través de grandes composiciones teatrales surgidas de la vinculación de múltiples y minuciosos autómatas donde se escenifica de forma cómica o dramática el conflicto humano entre la vida y la muerte.

El público podrá disfrutar de forma continuada de las composiciones “Circo Ambulante”, “Teatro cinético gótico”, de unos diez minutos de duración cada una, y “El arca de Noé” en su recorrido por la exposición.

Cinética Gótica
Sharmanka Kinetic Theatre

Artistas de la colección

Eduard Bersudsky

Es el alma de Sharmanka y escultor de las figuras que componen las obras. Su origen ruso y su pasión por el arte románico y gótico impregnan toda su obra. Cada escultura es una pequeña tragicomedia a escala en la que se puede ver el influjo y la inspiración del Teatro de Comedias de Nikolay Akimov, director teatral muy admirado por Bersudsky.

Su afición por el arte fue temprana pero su situación personal le llevó a aprender el oficio de electricista. Trabajó de camionero, en una fábrica militar y en otros múltiples oficios hasta dedicarse al arte cinético. Autodidacta, en la década de los 60 desarrolla su faceta artística de forma clandestina para escapar del control de la KGB. Su casa comenzó a llenarse entonces de esculturas surgidas de su imaginario: bufones, animales que parecen hombres y hombres que parecen animales, retratos de sus amigos… Ideas que, como el mismo afirma, llegan por la mañana, entre sueños y de pasar largas horas en soledad, trasladando sus pensamientos y sus vivencias al cincel.

Por esta época, participó en varias exposiciones ‘underground’ pero el gobierno bloqueó definitivamente este tipo de iniciativas. A partir de 1978 empezó a trabajar esculturas cinéticas a gran escala y con una mejor tecnología. Para su construcción recicla muebles y barcos viejos, motores desechados o cables de teléfono, entre otros recursos.

En 1987 recibió la visita de Tatiana Jakorskaya y Víctor Schartwartz, directora y crítico teatral, que le animaron a seguir con su trabajo y le invitaron a unirse a ellos y a Sergei, hijo de Tatyana y técnico en iluminotecnia, para seguir creando sueños. Y de esa unión nació Sharmanka Kinetic Theatre.

En 1994 comienza su proyección internacional al exponer por primera vez fuera de Rusia a propuesta del director de un museo de Glasgow. Nace así el primero de una serie de fructíferos proyectos. Uno de ellos se materializó en el Milenium Clock Tower que se expone de forma permanente en el Museo Natural de Escocia, Edimburgo.

Obras expuestas
El arca de Noé
Circo ambulante: “El triángulo eterno del amor”, “El Mannheimer”, “Empuja y Tira”, “El Barco”, “Balanceo del Big Ben”, “Torre de pájaros”, “Circo Singer”, “La Pierna”, “El Álbum de Familia”
Cinética Gótica: “La Torre Singer”, “Máquina Lavacerebros”, “La vida de un payaso”, “Pesca de Atún en el Caúcaso”, “La Orquesta Multicultural”, “Comedores de manzanas”, “La vida secreta de los artistas”, “HMV”

Máquina lavacerebros (Gothic Kinetic)
Sharmanka Kinetic Theatre

El Arca de Noé
Sharmanka Kinetic Theatre

El retablo de Maese Pedro
Compañía Etcétera (Enrique Lanz)

3. Compañía Etcétera

La compañía granadina Etcétera, dirigida por Enrique Lanz y fundada en 1981, se ha consolidado como una de las más reconocidas internacionalmente, por la excelencia y versatilidad de sus espectáculos. Actualmente es un referente dentro del teatro de títeres.

En su larga trayectoria ha recibido múltiples premios. El más reciente fue el otorgado el pasado mes de octubre por la crítica operística de Barcelona que ha reconocido el trabajo de Enrique Lanz con el Premio al Mejor Director de Escena por su montaje 'El retablo del Maese Pedro' de Manuel de Falla.

Etcétera ha estrenado otros espectáculos, entre los que destacan: 'Sypnosis', 'Trans', 'Pedro y el lobo', 'La Serva Padrona', 'Historia de Babar', 'El elefantito' y 'Soñando el carnaval de los animales'. Estas creaciones se han representado en países de todo el mundo como Cuba, Irán, Bulgaria, Marruecos, Suiza o Ecuador; y en algunos de los teatros españoles más importantes como el Gran Teatre del Liceu de Barcelona al Teatro de la Maestranza de Sevilla, del Teatro Arriaga de Bilbao, al Centro Cultural de la Villa de Madrid.

Obras expuestas

"La serva padrona" La compañía Etcétera está presente en Autómatas. Teatro mecánico a través de los personajes de su espectáculo La serva padrona: Serpina, Vespone y Uberto. Son títeres confeccionados en madera, tela de arpillera, telas de encaje, cuerda de esparto y estructura de metal. Cuentan con un complejo mecanismo de manipulación que les permite una movilidad orgánica y natural. De este modo, el manipulador porta el títere sobre sus hombros, dejándole las manos libres para el uso de varillas y demás recursos.

"El violinista" La poesía emana de este títere, en el que se refleja una concienzuda búsqueda estética para dar los máximos rasgos de vida al ser inanimado. Esta obra tiene un especial valor para el Parque de las Ciencias, ya que con ella se inauguraron las nuevas instalaciones del museo.

"Video e imágenes del retablo de Maese Pedro"

La serva padrona
Compañía Etcétera (Enrique Lanz)

El violinista
Compañía Etcétera (Enrique Lanz)

4. Rose Bruford College

El Rose Bruford College fue fundado en 1950 por la actriz y profesora de teatro que da nombre a la Escuela con el objetivo de crear unos estudios superiores que integrasen la teoría y la práctica teatral. En 1976 el Colegio ofertó la primera licenciatura del país en teatro, convirtiéndose así en una de las más prestigiosas Escuelas de Arte Dramático del país. Está sustentado en la libertad académica y artística y fomenta la participación activa de los alumnos a través de propuestas innovadoras y del debate intelectual. Las obras y representaciones son el resultado de un trabajo colectivo con la expresión creativa como único hilo conductor.

Un grupo de estudiantes del Rose Bruford College de Londres, pondrán en escena la obra "El libro de la jungla londinense " escrito por Sirish Rao y Gita Wolf e ilustrado por Bhajju Shyam. Los autómatas están diseñados con material reciclado por alumnos de esta escuela de arte.

El libro de la jungla londinense
Rose Bruford College

Performance

"El libro de la jungla londinense" reflejará la experiencia del propio Sirish al llegar a una ciudad como Londres procedente de un poblado indio situado en medio del bosque. Sus sentimientos contradictorios: por un lado, la alegría y la suerte de llegar a una ciudad como Londres a desarrollar su trabajo como artista, y por el otro, el miedo a dejar toda una vida atrás, se reflejan en esta perfomance.

En él también relata su viaje por las principales calles de Londres y establece un paralelismo entre los monumentos que ve y los paisajes que está acostumbrado a observar en su país natal.

Taller didáctico
Autómatas. Arte y Mecánica. 1ª Edición.2008

5. Taller didáctico

La exposición se completa con un espacio en el que los visitantes pueden crear sus propios autómatas. Aquí podrán descubrir, experimentar e investigar los principios básicos del movimiento y ponerlo en práctica en sus propias creaciones a través de engranajes, articulaciones, ruedas dentadas, levas concéntricas o manivelas.

6. Para saber más

Aracil, Alfredo. Juego y artificio. *Autómatas y otras ficciones en la cultura del Renacimiento a la Ilustración.* Madrid: Cátedra, 1998.

Mata, Juan. *Apogeo y silencio de Hermenegildo Lanz.* Granada: Colección Los libros de la Estrella. Diputación de Granada, 2003.

Boix, Armando. *El jardín de los autómatas.* Madrid: Gran Angular, 1997.

Azara, Pedro. *Imagen de lo invisible.* Barcelona: Anagrama, 1992.

Wood, Gaby. *Edison's Eve. A Magical History of the Quest for Mechanical Life.* United States of America: Anchor books, 2002.

Peppè, Rodney. *Automata and Mechanical Toys.* Baydon, Marlborough, Wiltshire: The Crowood Press, 2002.

Lawrence, Aidan y Alexander, Gary. *Autómatas. Arte y Mecánica. Del movimiento y de cómo fabricar autómatas.* Granada: Covent Garden y Parque de las Ciencias, 2008.

Sileno. *Muñecos. Variaciones sobre arte y pensamiento.* Volumen 2. Madrid, 1997.

Para saber más
Autómatas. Arte y Mecánica. 1ª Edición.2008

Ficha Técnica

Producción

Parque de las Ciencias, Cabaret Mechanical Theatre; Sharmanka kinetic Theatre; Compañía Etc y Rose Bruford College

Características técnicas

- Pabellón Tecnoforo (1.600 m²). Edificio Macroscopio
- Bilingüe español - inglés.
- Dirigida a todos los públicos.
- Accesibilidad total.

Elementos expositivos

- 42 obras
- Una decena de autores
- Autómatas que van desde miniaturas a composiciones de 2 metros de altura
- Perfomances y representaciones en directo

Periodo expositivo

Desde el 6 de noviembre de 2009
hasta el 31 de enero de 2010

El Álbum de familia
Sharmanka Kinetic Theatre

Autómatas. Arte y Mecánica. 1ª Edición. Parque de las Ciencias. 2008