

Ni el arte es necesariamente juego, ni el juego es necesariamente arte. Pero en ocasiones arte y juego se encuentran y materializan en **el juguete**. La voluntad de crear un objeto para la fantasía, junto a la voluntad de crear un producto hermoso, se materializan en una obra que ha sido hecha especialmente para un niño en un tiempo y un espacio en el que el creador participó de la dimensión placentera y libre del jugar. Participamos en las páginas que siguen de los juguetes propuestos por:

Carmen Fajardo Gina
Thorstensen Javier
Zabala Javier Sáez
Castán Olaf Ladousse
Oblit Baseiria Michele
Siquot Sergio Bosio
Gusti Antonio Santos

JUGUETES QUE SE FABRICAN JUGANDO

Allí estaban los cartones, por la tarde en muchos puntos de la ciudad se acumulan envoltorios desechados, cajas vacías que surgen como contenedores perecederos de elementos útiles, tal vez incluso de juguetes sofisticados y con manual de instrucciones...

Tenía que jugar, quizás porque este artículo era el pretexto para poder invertir un tiempo necesario en la concentración que existe en el juego, razón que la hace patrimonio de la infancia. El juego elegido me era familiar, **construir**, ¿qué haría? me rodeaban cajas de cartón, tubos de cartón, herramientas para manipular el cartón (tijeras, cutter, pegamento, cinta de embalar, rotuladores), el juego había comenzado, había que pensar y para ello observar los objetos, estudiar sus posibilidades, y el juguete se hizo real en mi cabeza:

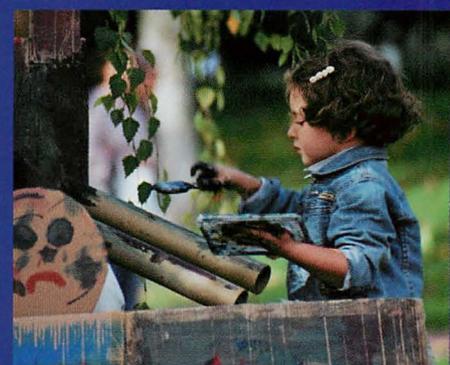
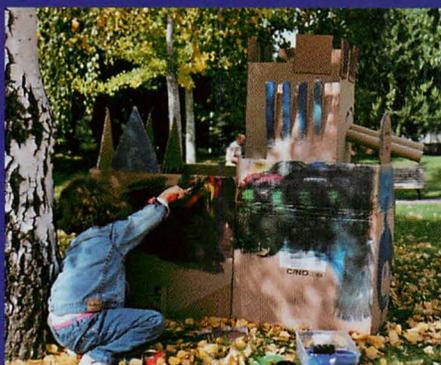

¡UN CASTILLO PARA JUGAR CON ELISA! El proceso comenzó con la deconstrucción de las cajas, se convirtieron en material de construcción, las tijeras dibujaron patrones que el pegamento unió y apareció una torre, se elevaron los muros de una fortaleza, aparecieron almenas triangulares, cuadradas, ventanas, pero aún no estaba acabado, aún solo parecía cartón, faltaba color, alguien que lo explorase y para remediarlo invité a Elisa al juego: cogimos las formas de cartón y los colores y bajamos al parque; allí nadie nos iba a regañar por manchar, las hojas caídas de un abedul nos sirvieron de tablero, ella aprovechó la coincidencia de escala para reconocer el espacio creado, para experimentar: dentro - fuera, cerca - lejos, delante - detrás, se escondió en la torre, me buscaba con los catalejos de cartón, después, mezcló colores, se embadurnó las manos y creó su castillo de cartón.

CARTÓN :
 CONJUNTO DE VARIAS PIEZAS SUPERPUESTAS DE PASTA DE PAPEL, QUE EN ESTADO HÚMEDO SE ADHIEREN UNAS A OTRAS POR COMPRESIÓN Y SE BECAN DESPUÉS POR EVAPORACIÓN || HOJA DE VARIOS TAMAÑOS, HECHA DE PASTA DE TRAPO, PAPEL VIEJO Y OTRAS MATERIAS

CARTONAJE:
 OBRAS DE CARTÓN

JUGUETE: (DEL DIM. DEL JUEGO) OBJETO ATRACTIVO CON QUE SE ENTRETENEN LOS NIÑOS || CHANZA O BURLA || COMPOSICIÓN MUSICAL O PIEZA TEATRAL BREVE Y LIBERA || PERSONA O COSA DOMINADA POR ALGUNA FUERZA MATERIAL O MORAL QUE LA MUEVE O LA MANEJA A SU ARBITRIO

¿QUIEN HABITA EL CASTILLO?

Alguien me dijo que era bastante habitual que el cartón se empeñe en ser castillo cuando alguien lo transforma, y puede ser porque en el juego de disfrazarse, el castillo le ofrece más posibilidades a la imaginación y menos a la imitación de roles conocidos. Si eres habitante de un castillo puedes ser princesa, rey, caballero de armadura, pirata, ladrón, fantasma, vampiro, dragón, bruja, mago, e incluso un niño.

CASTILLO: LUGAR FUERTE, CERCAO DE MURALLAS, BALUARTE, FOSOS Y OTRAS FORTIFICACIONES || ESTRUCTURA DE MADERA, EN FORMA DE TORRE, ANTIQUAMENTE USADA EN LA GUERRA, MONTADA SOBRE ANIMALES || ILUSIONES LISONJERAS CON POCO O NINGÚN FUNDAMENTO *HACER O FORJAR CASTILLOS EN EL AIRE*

IMAGINAR: REPRESENTAR IDEALMENTE ALGO, INVENTARLO, CREARLO EN LA IMAGINACIÓN || PRESUMIR, SOSPECHAR || ADORNAR CON IMÁGENES UN SITIO || CREER O FIGURARSE QUE SE ES ALGO

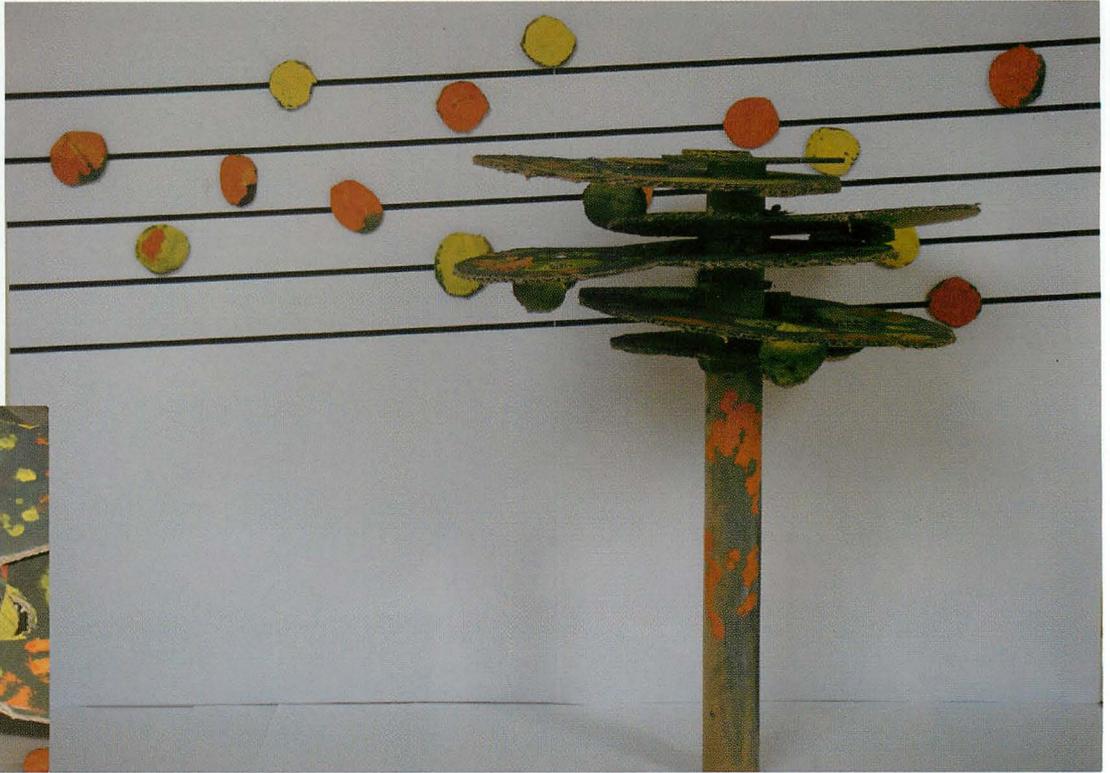
R
E
A
S
E
R
A
N
Z
A
R
S
E
E
M
O
U
I
O
N
A
R
S
E

MIRAR DE NUEVO EL CARTÓN

A veces los juguetes se agotan, caduca su capacidad de emocionarnos y buscamos otros que capten nuestra atención y construyan nuestro universo imaginario. Con el cartón es fácil, únicamente hay que volver a empezar y tan solo hay que ver *el material* cuando miramos el castillo, esta vez, cartón con unas propiedades de color y forma que condicionarán nuestro próximo juguete.

CADA JUGUETE GUARDA MIL HISTORIAS

El castillo se ha convertido en árboles, que serán cuatro juguetes o uno solo que formarán parte de otros mundos, precisos o imprecisos, reales o irreales.

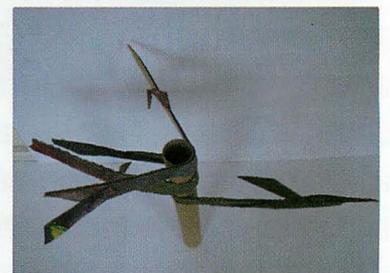
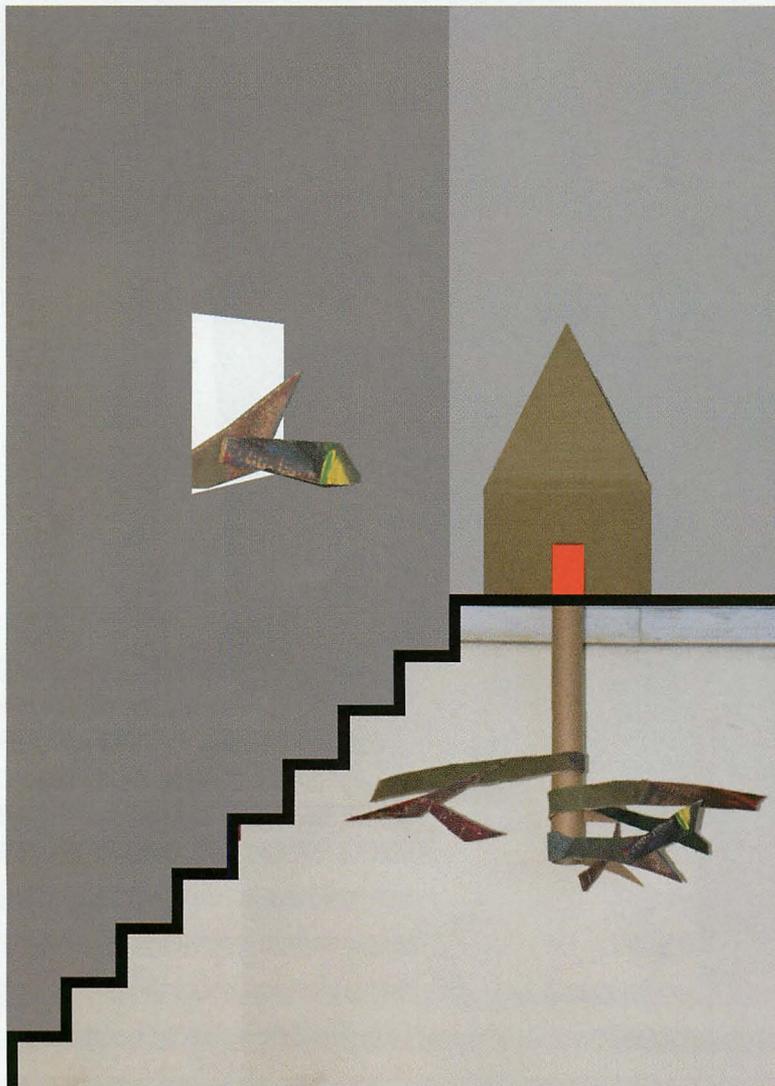
PARTITURA: TEXTO COMPLETO DE UNA OBRA MUSICAL PARA VARIAS VOCES O INSTRUMENTOS, REPRESENTADO EN HOJAS

ÁRBOL:

PLANTA PERENNE, DE TRONCO LEÑOSO Y ELEVADO, QUE SE RAMIFICA A CIERTA ALTURA DEL SUELO || PIEZA DE HIERRO EN LA PARTE SUPERIOR DEL HUSILLO DE LA PRENSA DE IMPRIMIR || EN LOS ÓRGANOS, EJE QUE, MOVIDO A VOLUNTAD DEL EJECUTANTE, HACE QUE SUENE O DEJE DE SONAR EL REGISTRO QUE ESTE DESEA || PUNZÓN CON CABO DE MADERA Y PUNTA DE ACERO, QUE USAN LOS RELOJEROS PARA HORADAR EL METAL || CUERPO DE LA CAMISA, SIN LAS MANGAS || PIE DERECHO ALREDEDOR DEL CUAL SE PONEN LAS GRADAS DE UNA ESCALERA DE CARACOL || ALTURA DE LA LETRA DESDE LA BASE HASTA EL HOMBRO || BARRA FIJA O GIRATORIA QUE EN UNA MÁQUINA SIRVE PARA SOPORTAR PIEZAS ROTATIVAS O PARA TRANSMITIR FUERZA MOTRIZ DE UNOS ÓRGANOS A OTROS

RAÍZ: ÓRGANO DE LAS PLANTAS QUE CRECE HACIA EL INTERIOR DE LA TIERRA, POR EL QUE SE FIJAN AL SUELO Y ABSORBEN LAS SUSTANCIAS NECESARIAS PARA SU CRECIMIENTO || PARTE OCULTA DE ALGO, DE LA QUE PROCEDE LA PARTE VISIBLE || ORIGEN O CAUSA DE ALGO || BASE MÍNIMA E IRREDUCTIBLE QUE COMPARTEN LAS PALABRAS DE UNA MISMA FAMILIA || CANTIDAD QUE HA DE MULTIPLICARSE POR SÍ MISMA UNA O MÁS VECES PARA OBTENER UN NÚMERO DETERMINADO || PARTE DE LOS DIENTES DE LOS VERTEBRADOS ENGASTADA EN LOS ALVEOLOS.

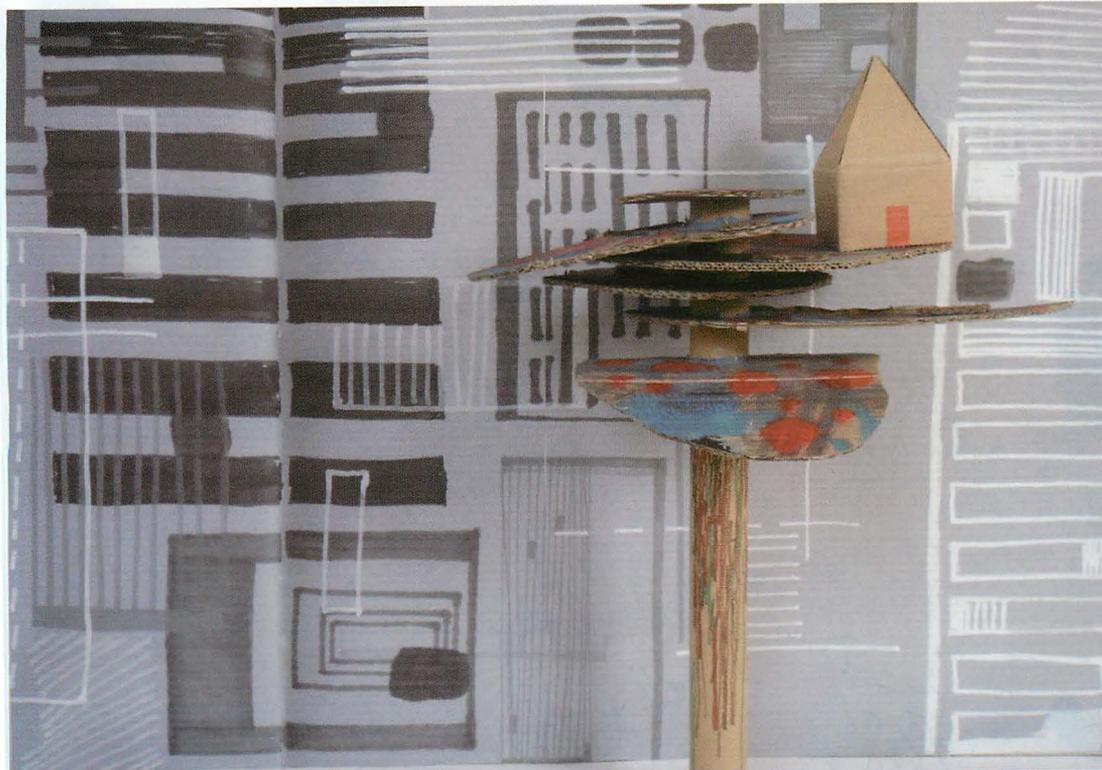
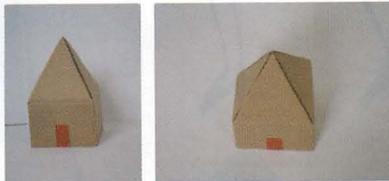

PUERTA: VANO DE FORMA REGULAR ABIERTO EN PARED, CERCA O VERJA, DESDE EL SUELO HASTA LA ALTURA CONVENIENTE, PARA ENTRAR Y SALIR || PLANCHA DE MADERA, HIERRO U OTRO MATERIAL QUE SE COLOCA EN DICHO VANO DE FORMA QUE PUEDA ABRIRSE Y CERRARSE || CUALQUIER AGUJERO O ABERTURA QUE SIRVE PARA ENTRAR Y SALIR DE UN LUGAR || ENTRADA MONUMENTAL QUE SE ABRE EN LA MURALLA DE UNA CIUDAD O POBLACIÓN.

CARMEN FAJARDO
DOMÍNGUEZ

lgarabato2@telefonica.net

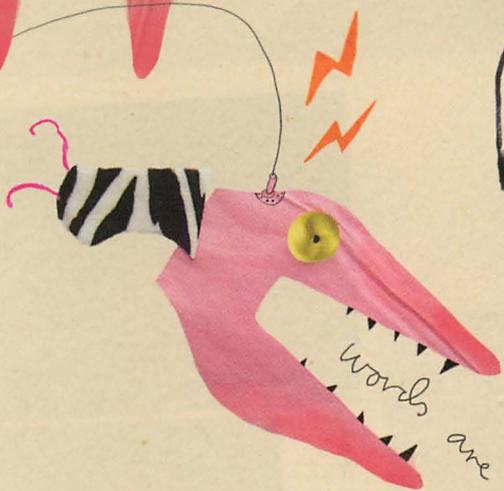
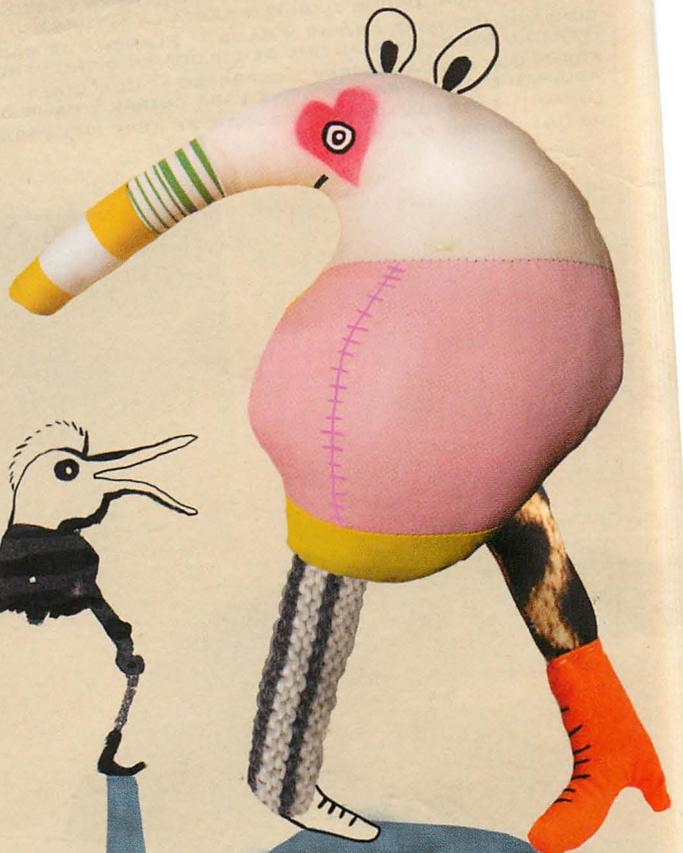

HABITAR: VIVIR, OCUPAR HABITUALMENTE UN LUGAR O CASA

what
for ears to

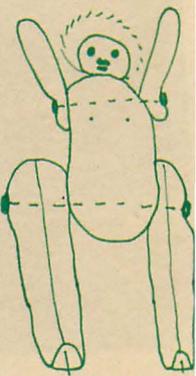
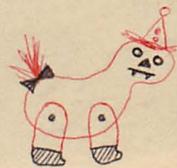
shapes are wild
and
never clear

and hair

something I can put together easily, but legs

use what's there

legs tumble
legs play

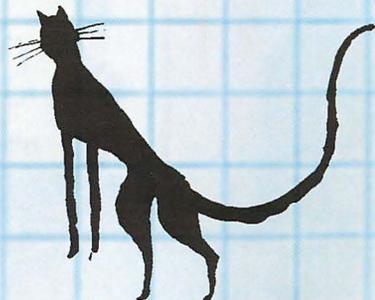
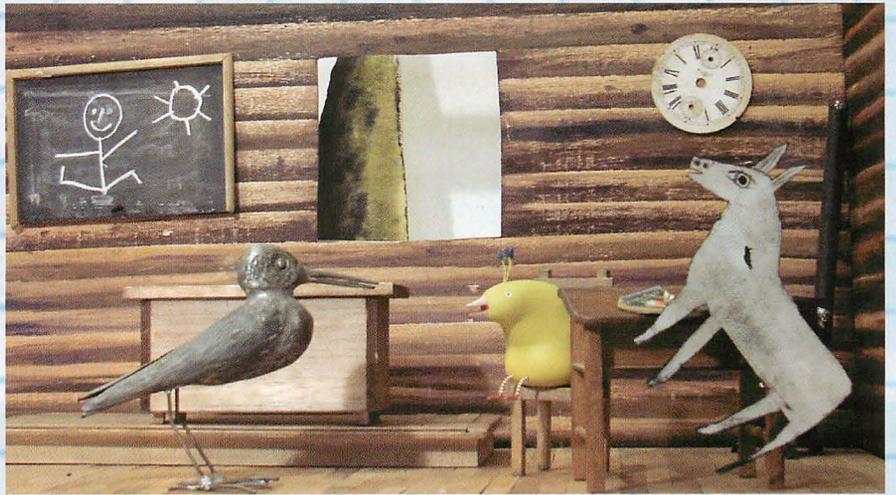
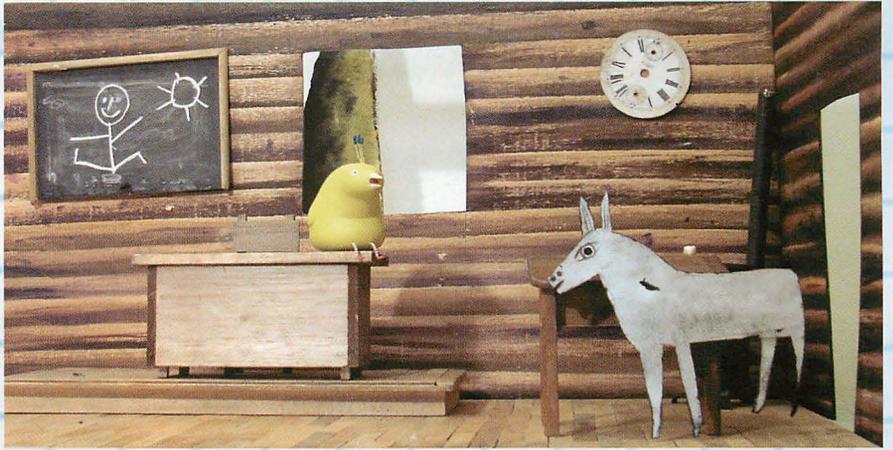
create a shape
that will
not stay

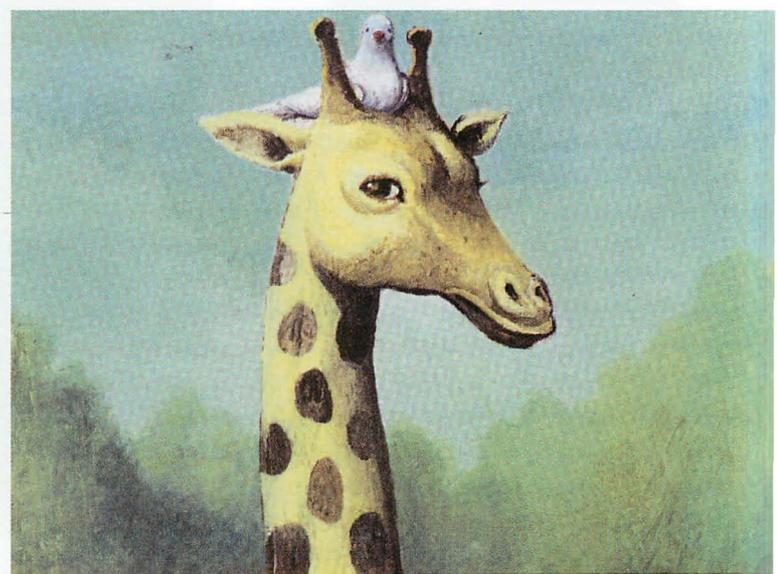
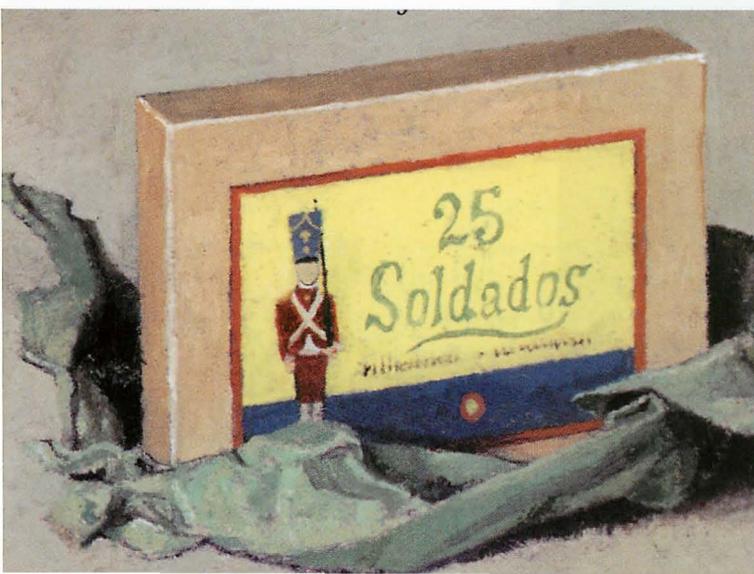
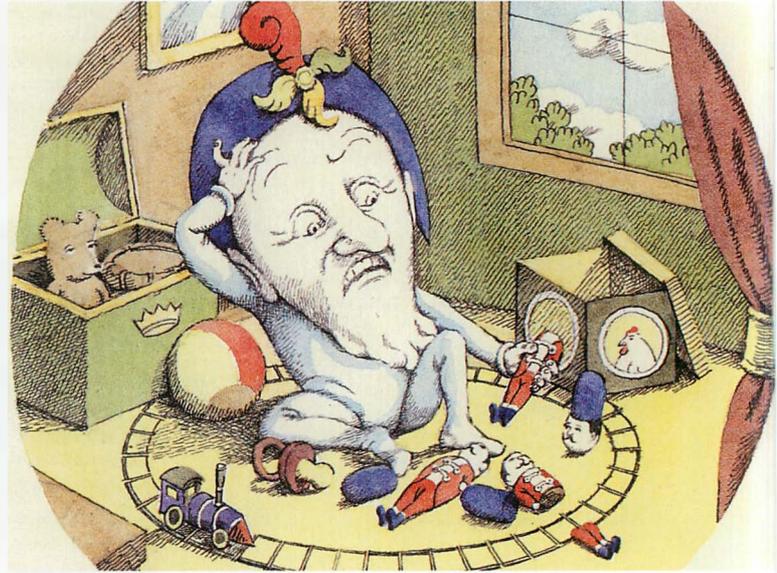
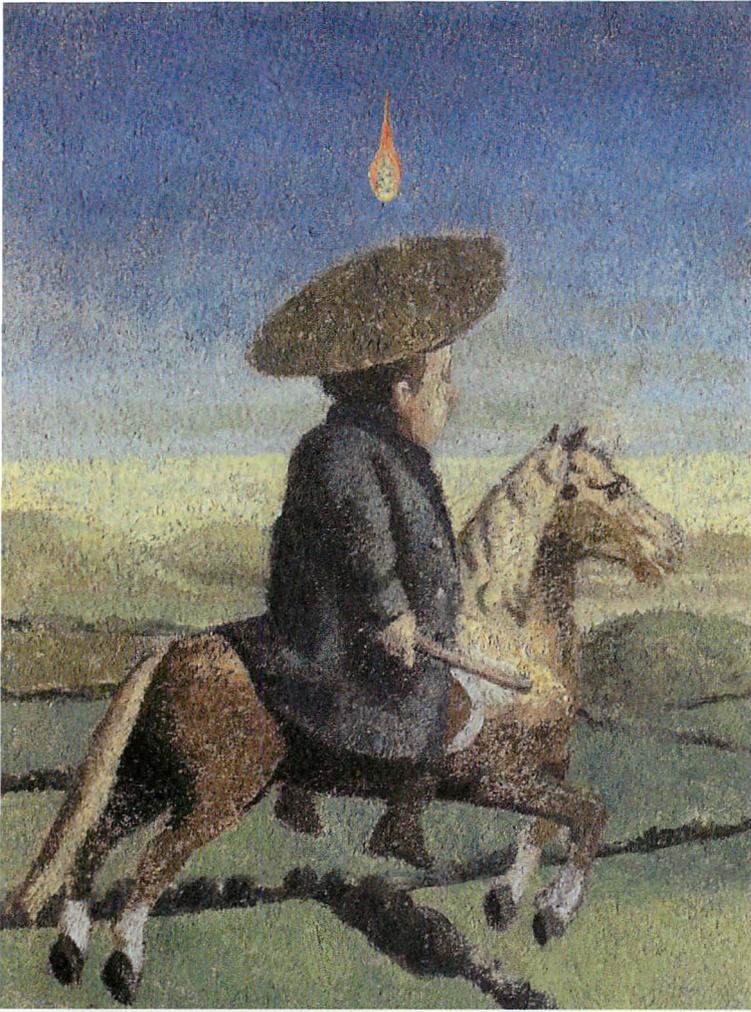
Y cuéntanos qué pasó

La escenografía de un libro diseñado por **Javier Zabala** ha sido objeto de distracción y expolio de sus hijos. Junto con una escultura de Jozef Wilkon y otra de Elena Odriozola nos sentamos a jugar frente a una cámara fotográfica. Ahora es tu turno, te toca contar la historia.

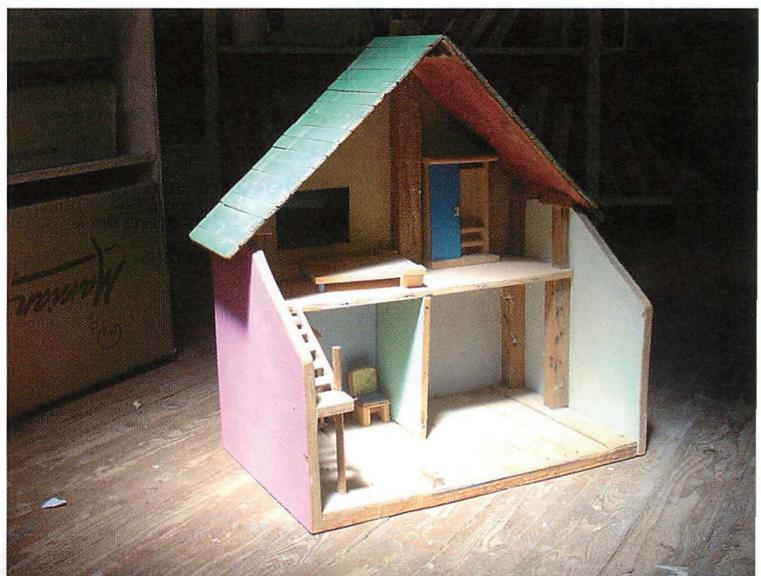
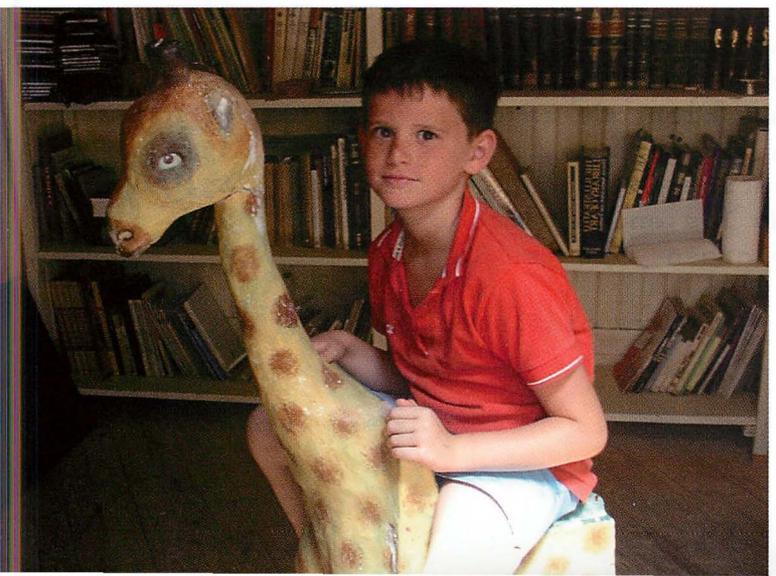

Javier Sáez Castán,

juguetero

Juguetes robados.

Nos regalan un juguete de niño para entretenernos con la esperanza de conseguir un rato de libertad mientras jugamos. Para nosotros, se trata de la primera posesión material que con gran dolor nos enseñan a compartir con otro niño que nos presentan como compañero de juego. Más tarde, cuando añoramos la infancia, coleccionamos juguetes que no conseguimos en el pasado, posesión frustrada, sin ninguna intención de compartirlos ni siquiera con nuestros hijos. Lo mío pa' mí. Yo directamente les robo los juguetes a los niños. Espero que los rompan y con un argumento ecológico pretendo resucitar el objeto en una nueva vida. Los padres, hartos del maldito soniquete, me regalan juguetes supuestamente rotos. Los abro en canal, cambio las pilas y las resistencias adecuadas, mutilo el envoltorio y nace un instrumento musical: doorag. A los niños no se les regala un instrumento de música para que jueguen, sino para que aprendan el orden de un nuevo lenguaje "Cuidado, con este instrumento no se juega" aunque suene igual. Me parece muy bien que la gente colecciona doorags y dudo mucho que sea para recuperar su infancia perdida, pero sepan que están fabricados con los restos de los niños, desviación del diseño original. No os preocupéis niños, tengo muchos doorags y cuando los enchufo todos juntos machaco el oído de las Mamás y los Papás. Si no me creen, visiten la webolaf:

Transformación mágica

Oblit Baseiria

Hay juguetes que siguen en casa aunque ya nadie juegue con ellos. Tienen un espacio propio y se lo ganaron a pulso. Son juguetes de mis hijos que los crearon e idearon para ellos su padre Gabriel y su tío abuelo Pere.

El año en que mis hijos pidieron a los Reyes Magos "la cocinita", la mesita de noche de los años sesenta de los abuelos sufrió una transformación mágica.

Quitamos los dos cajones de la mesilla dejando dos espacios libres y añadimos una tabla de madera para hacer más grande la superficie. Un agujero para el fregadero y piezas de madera de juegos de construcciones pasaron a ser los mandos y el grifo.

La pintamos de diferentes colores y añadimos una pequeña madera encima cómo si fuese el tejado de una pequeña casita. Prescindimos del detalle del reloj y las ventanas falsas con cortinas a cuadros rojos y blancos y pusimos unos posavasos (esos regalos impersonales que no sabes muy bien como llegaron a tus manos) que imitaban azulejos para crear una cocinita mediterránea.

Al año siguiente, Pere, el tío ilustrador, hizo él mismo los regalos de Reyes para los más pequeños de la familia. A mis hijos les toco ser los caballeros. Y después de tantas batallas ganadas o perdidas los escudos y los cascos resisten invencibles el paso del tiempo.

Muñecas de telas retro

diseñadas por Michele Siquot

materiales

cabeza: madera pintada con detalles perforados y encastrados.

cuerpo: telas antiguas rellenas de estopa.

tamaño

ancho base 10 cm.
altura 24cm.

cada muñeca esta hecha a mano y es única.

Historia de las muñecas Kachinas

Los danzantes *Tihu*, ofrecen a los niños durante su danza, unas muñecas llamadas *kachina*.

La muñeca, es una réplica del danzante, del espíritu, que luego, llevada a la casa y colgada en la pared, el niño aprende a identificar con la historia del personaje, las leyendas y símbolos relacionados con cada detalle de su vestido.

Los surrealistas encontraron en las *Kachina* una representación de la capacidad humana de trascender la realidad objetiva y subvertir su orden a través del sueño, la creatividad, la imaginación, alcanzando una visión global de la existencia.

Las muñecas van dentro de una bolsa de lienzo ajustable en la punta con un cordel.

A partir del concepto de las muñecas Kachinas elaboré mis muñecas.

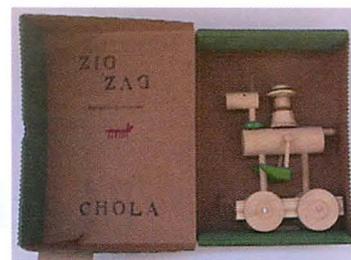
Utilicé *restos textiles*, donde los colores, motivos y estampas remiten a diferentes estéticas y modas de nuestra cultura. Ellos y sus tiempos nos llevan de viaje al recuerdo.

Cuerpos simples y blandos.
Rostros duros y geométricos.
Alegría y tristeza.
Fantasía y realidad.

michelesiquot@gmail.com

zig-zag ideas invenciones recicladas

chola

asno rosa

Mi pequeño hijo Lorenzo preguntó... ¿juegas conmigo papá, o sigues haciendo autitos?

Comencé en Barcelona, intentando objetos que remitiesen al juguete y al juego, con lo que la naturaleza me ponía al alcance. Claro que, "naturaleza urbana".

Muebles abandonados de valiosas maderas, chapas, vidrios, pedazos de cosas irreconocibles, que habían sido parte de la vida de la gente; usados, cuidados o admirados; dentro de hogares en los que tenían un lugar.

Los encontraba en la basura, mi proveedora. Puse pasión en ellos, transformándolos nuevamente en objetos deseables.

Tal vez, para los habitantes de la misma casa.

Piezas de madera en proceso

Desde niño intenté aprender el lenguaje de los materiales. Amo lo que hago, juego con alegría y disfruto.

Dejo vagar la imaginación; por el recuerdo de los relatos de mis mayores, inmigrantes pobres de Europa, y mi curiosidad por sus juguetes; por las charlas con Peteco - aborígen de la etnia Toba - y su sabiduría del monte chaqueño, de la que tanto aprendí. Del secarral y la falta de medios obtenían juguetes maravillosos, puro diseño natural.

En todo el mundo, las culturas primigenias jugaron con lo mismo. Buscaban formas en las ramas de los árboles, sacaban magia del barro y la paja, se dormían acunando una piedra entre los brazos.

La imaginación fue lo primero.

En ese camino va mi búsqueda. "Me distraigo descubriendo formas en las nubes"

Sergio Bosio
bosiosiquot@yahoo.com.ar

Metidos de basura hasta el cuello

Gusti

Les cuento mi experiencia con la basura. Hace unos dos años Daniel Goldin, un editor mexicano, me pidió hacer un libro sobre el reciclaje. Tamaño encargo inicialmente me superó pero, como siempre, terminé dando las gracias por haber aceptado.

La idea era hacer un libro para regalarlo en una serie de comunidades muy pobres de México e implicaba trabajar con la basura. ¿Qué se puede hacer?, me preguntaba.

Empecé mi periplo por los containers de basura y por todos los sitios donde se tiran cosas. Todos los días mis amigos y allegados más íntimos me traían bolsas con latas, tapas de bebidas, potes de yogur, papeles, cartones, alambres, plásticos de todo tipo. Para mi cumpleaños un gran regalo era darme una bici más o menos desmontada, ¡Guau, gracias!

Todo eso para mí era oro en polvo. Un día encontré en el container unos lego, quizás los primeros que se habían fabricado. No podía creer cómo la gente es capaz de tirar semejantes tesoros. También me topé con neveras, electrodomésticos, pero por falta de espacio no los pude recoger.

Era muy lindo llegar cada mañana al taller y ver qué hacer. Al principio, no lo tenía nada claro. Si uno busca información sobre las cosas hechas con basura, ya está todo o casi todo hecho. Es increíble la cantidad de cosas que se pueden llegar a hacer.

Hay que decir que hay basuras de distintas clases. Cuando comencé a mandarle a Daniel fotos sobre lo que iba haciendo, me respondía que ese tipo de basura era muy pija, o muy elegante, o que adonde iba dirigido el libro eso no existía.

Tenía otro reto: quería hacer las cosas únicamente con lo que había y nada de comprar cinta de pintar, pegamentos caros ni nada que se le pareciese. Al final eso fue lo más rico: el romperse la cabeza (es una expresión). Si te planteas hacer algo sin necesidad de comprar, al final lo consigues.

Pues bien, una vez que ya estamos metidos hasta el cuello de basura, hay que jugar. (Mi profesor de aikido decía que no se puede aprender a escribir y hacer poesía al mismo tiempo). Y una vez que descubres que cada objeto tiene algo dentro de sí, comienzan a salir las cosas: con unas bandejitas te fabricas unas máscaras; con una de esas bolsas donde viene la bague, te haces una trompa de elefante; con el paquete de tabaco se pueden hacer unos preciosos coches, y luego te pintas con tiza un circuito y a jugar; también con un cartón,

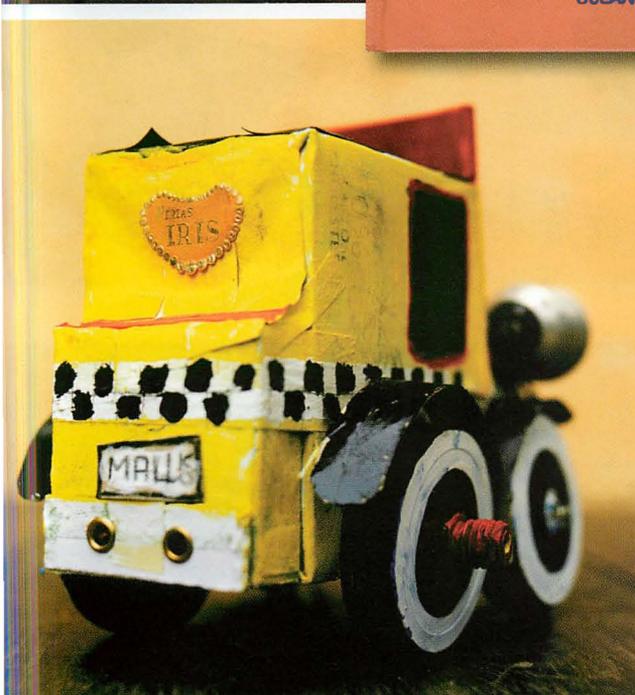
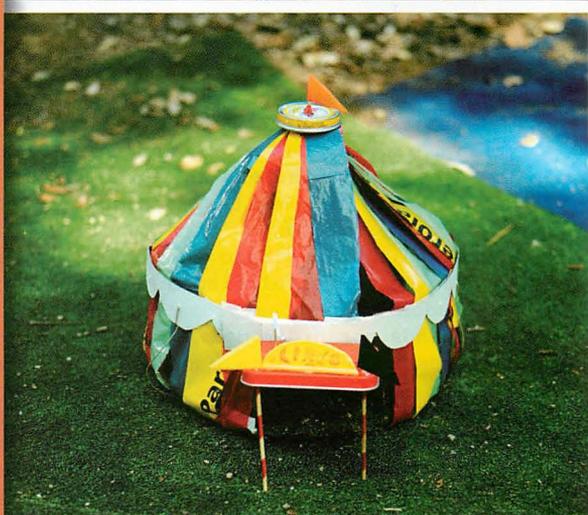
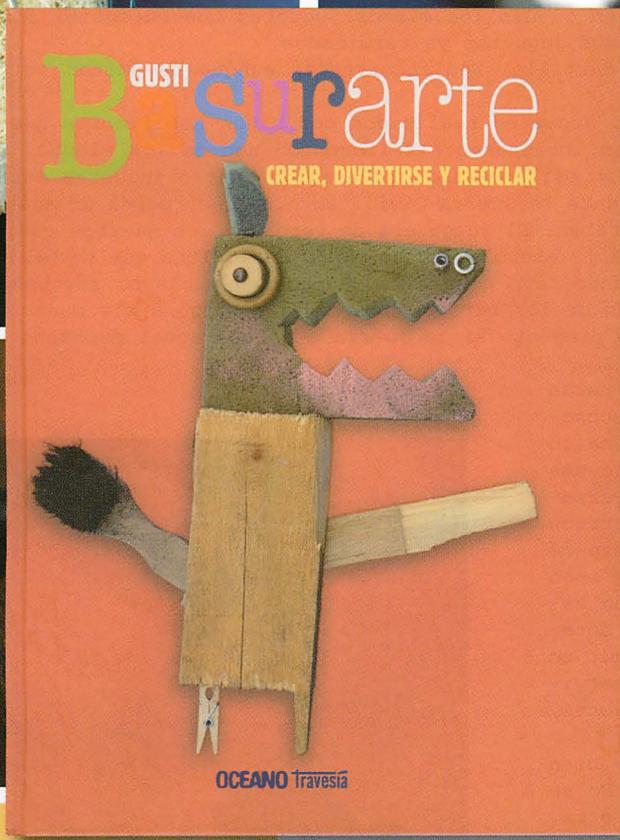
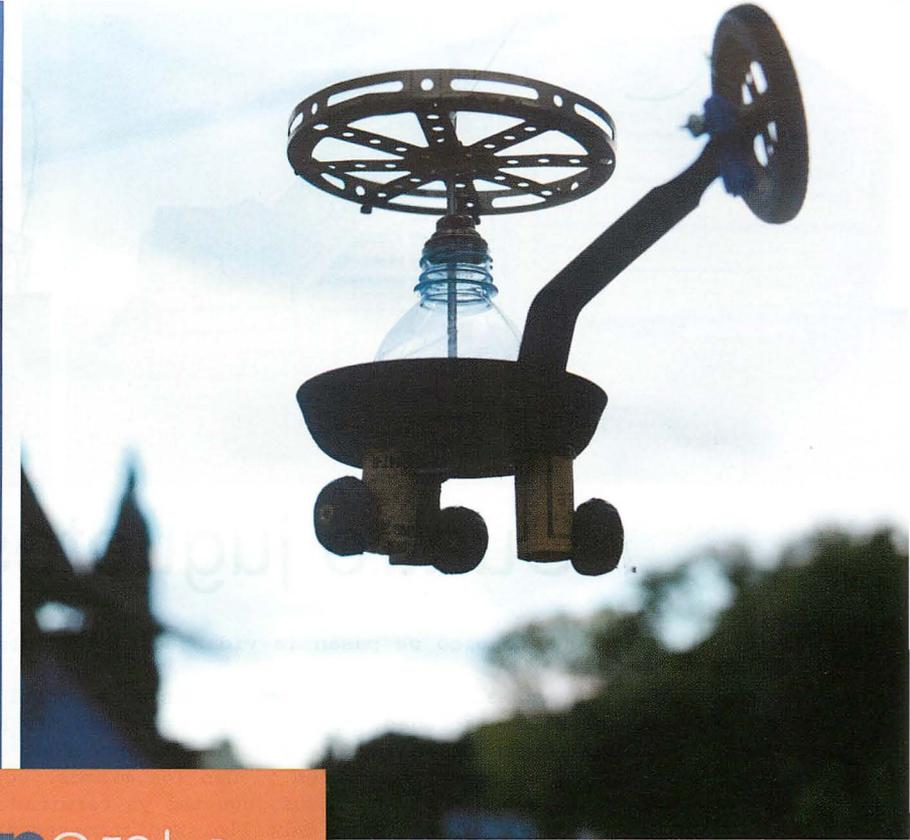
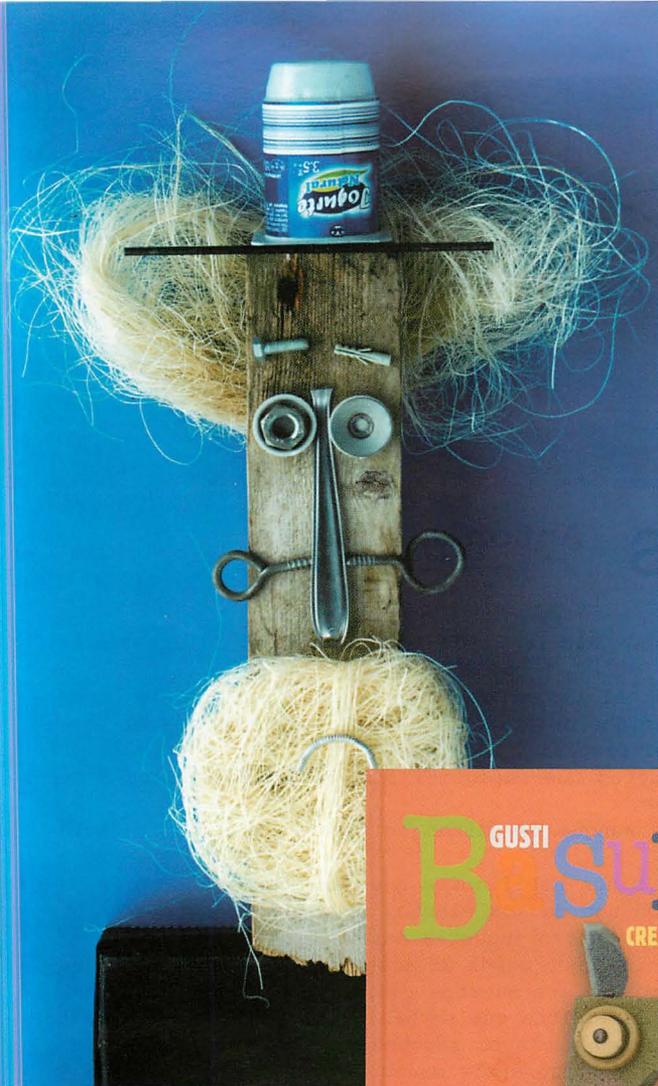
un teatrillo para títeres y guiñoles, que los puedes hacer con un poquito de bolsa de basura y tapitas de bebida y botones viejos; con unas botellas te puedes hacer unos títeres; unas botellas de agua pequeñitas rellenas de tierra se convierten en bolos, y así puedes hacer lo que quieras.

También es muy interesante coger todo tipo de cosas e intentar, por ejemplo, hacer retratos. Claro que este trabajo no hubiera podido hacerlo sin la ayuda de la gente. De los niños que siempre venían al taller y comenzaban a fabricar robots y otros juguetes. Del trabajo fotográfico, que es increíble, y de la paciencia que me tenía el fotógrafo para esperar a que las cosas estuvieran hechas.

Con lo que tiramos se puede hacer todo, es muy fuerte. Aunque no estoy diciendo nada nuevo, para mí fue muy excitante ver belleza en donde en realidad creemos que hay cosas muertas que ya no sirven. Si a veces nos aburrimos, podemos jugar a ver que se nos ocurre con la basura. Es un juego muy pero que muy estimulante.

Por cierto, el libro quedó muy bien y, sobre todo, llegó a donde tenía que llegar. ◀▶

Cuatro juguetes **Antonio Santos**

Los tipos serios que conozco se pasan la vida jugando. Picasso, Calder, Miró, Torres García, Isidro Ferrer, Moore...

De pequeño yo vivía en Madrid y pasaba los veranos en mi pueblo. Al llegar allí, no sé muy bien por qué, ocultaba mis juguetes de niño de ciudad. Me encantaba estar con mis amigos del pueblo. De ellos aprendí que el juego comenzaba cuando uno fabricaba su juguete y duraba durante todo el proceso y algo más.

Los niños de hoy en los pueblos también tienen los mismos juguetes que cualquier otro niño, semejantes a los que me compraban a mí de pequeño. Aburridos juguetes ya terminados.

Darle a un niño maderas, clavos y un martillo. Sed incorrectos aunque os quiten la tutela. Sólo así desarrollará su imaginación y será feliz.

Colecciono juguetes desde hace tiempo. Juguetes realizados por niños habilidosos que fabrican sus propios juguetes. Niños del tercer mundo que serían inmensamente felices con uno de los cientos de aburridos juguetes que tienen nuestros hijos. De mi colección, en esta ocasión, he elegido cuatro juguetes para compartir.

El primero lo hizo un niño español durante la Guerra Civil. Un niño que, desde un acantilado, presencié una batalla terrible. Dos acorazados se enfrentaban. El juego era de verdad y los muertos reales. Ese espectáculo, ante los ojos de un niño que no tenía que ir a la escuela, en un mundo de adultos que se habían olvidado temporalmente de él, debió de resultar fascinante. Cuando tuvo a su alcance maderas y clavos reconstruyó los barcos que vio y los hizo participar en cien batallas. Uno de los barcos sobrevivió y llegó a mis manos. Estaba en el desguace de un mercadillo, olvidado en un rincón. Me pregunto si la guerra dejó que aquel muchacho llegara a ser adulto o si lo dejó segado en el tiempo.

Los dos siguientes, los todo-terreno, están fabricados por niños del África Negra o subsaharianos como se dice ahora. Al subpirenaico que soy le encantaron cuando se los trajo una amiga. En algunas aldeas de África, el París-Dakar ha dejado un montón de chatarra y surcos en las calles polvorientas. Y en la cabeza de los niños, en su imaginación, la imagen de esos vehículos que, con cariño y destreza, son capaces de reproducir hasta en sus mínimos detalles. Imaginad a esos muchachos con tan sólo un alambre y unas suelas de zapatillas, inservibles incluso allí, construyendo esos juguetes, tan serios y disfrutando tanto.

El cuarto "juguete" es mío. No sé muy bien si es juguete o escultura. Me da igual. No sé dónde está la diferencia entre una cosa y otra.

He contado que de niño yo intentaba fabricar juguetes siguiendo a mis amigos del pueblo. Entonces tenía cierto complejo al comparar mi torpeza frente a su habilidad. Ellos ya no se dedican a estas cosas pero yo he seguido.

Ya he dicho que soy un tipo serio. Por eso no puedo dejar de jugar.

