« VILLA D'AUBILLY » Residencias para

« LA POÉTICA DEL ESPACIO »

Josef Svoboda del 7 al 12 Julio 1997 Leszek Madzik del 15 al 29 julio 1997

EDICIONES I.I.M.

« CONCERTO A DUE » VOZ / MOVIMIENTO

Del 4 al 15 de Agosto

ENCUENTROS 1 9 9 TALLERES 7

INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE

Presidente : Jacques Félix - Directora : Margareta Niculescu

7, place Winston Churchill - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES FRANCE - Tél: 03.24.33.72.50 - Fax: 03.24.33.72.69 e-mail: inst.marionnette@ardennes.com

Martine VIARD

Cantante y actriz, desde el año 1971 se dedica a la música contemporánea y al teatro musical trabajando principalmente con Georges APER-GHIS, Mauricio KAGEL, John CAGE, Mickaël LEVINAS, Karlheinz STOCKHAUSEN.

Colaboradora de Antoine VITEZ de 1981 a 1990 ("Electra", "Le Soulier de Satin",...) así como de

Alain FRANCON, Claude REGY, Georges LAVAUDANT, etc...

Discografía:

"Récitations" de Georges APERGHIS
"La conferencia de los pájaros" de Mauricio KAGEL

"She's asleep" de John CAGE

etc...

Claire HEGGEN

Actriz, directora teatral, encargada de curso (ESNAM), enseña danza, mimo y teatro gestual desde hace 25 años (en México, Reino Unido, Estados Unidos de América del Norte, España). Acompañada por Yves MARC con el cual funda en 1975 el Teatro del Movimiento, Claire

- Attention la marche -

Heggen lleva a cabo una investigación minuciosa sobre la expresión del movimiento y su poética propia.

« Récitations »

Crea numerosos espectáculos :

- « Attention la marche »
- « Encore une heure si courte »
- « Bugs »
- « Si la Joconde avait des jambes » etc...

« VILLA D'AUBILLY »

Residencias por-

« LA POÉTICA DEL ESPACIO »

Josef Svoboda del 7 al 12 Julio 1997 Leszek Madzik del 15 al 29 julio 1997

EDICIONES I.I.M.

« CONCERTO A DUE » VOZ / MOVIMIENTO

Del 4 al 15 de Agosto

Tradicionalmente, el movimiento, la voz, la palabra son percibidos como lenguajes que se oponen, se excluyen, en el mejor de los casos se encuentran pero para permanecer aislados entre si.

Se trataría, pues, a la vez que de reconocer en la práctica las especificidades inherentes a cada disciplina (su imaginario, su técnica, ...), considerarlos conjuntamente como vocabulario, como materia teatral a disposición del actor, del director escénico, del autor y, finalmente, del público.

Dos talleres paralelos por la mañana

Para la voz :

- calentamiento basado en la respiración, flexibilidad del cuello, del diafragma.
- impostación de la voz : de lo hablado a lo cantado pasando por el habladocantado,
- investigación sobre los diferentes colores de la voz con miras a una interpretación.

Para el movimiento:

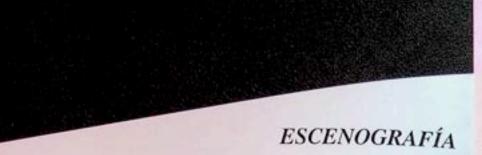
- · investigación de los apoyos y de la verticalidad,
- · relajación del pecho y del diafragma
- trabajo de elaboración del fraseado gestual : articulación, sintaxis del movimiento, etc...,
- musicalidad del movimiento, velocidad, dinámica, relación de causalidad, etc...

Un taller común por la tarde

El objetivo de este taller consiste en explorar situaciones de diálogo: sincronicidad, contradicción, puesta en duda, imposibilidades recíprocas,... del movimiento y de la voz (de la palabra), escuchar los imaginarios potenciales y articularlos en composiciones individuales o colectivas.

Durante el taller, se podrá recurrir a escrituras textuales, gestuales y musicales contemporáneas.

Participantes : 15 (actors, cantors, bailarines, titiriteros)
Participación a las expensas del cursillo : 2 000 Francos Fr.

« VILLA D'AUBILLY »
Residenci

« LA POÉTICA DEL ESPACIO »

Josef Svoboda del 7 al 12 Julio 1997 Leszek Madzik del 15 al 29 julio 1997

Josef SVOBODA, maestro cuya influencia se deja sentir en la evolución de la escenografía de este siglo, afirma ante todo su calidad de arquitecto: "yo dibujo, dibujo, y dibujo" es su respuesta a la pregunta acerca de su oficio, su método, su cometido.

Director artístico de la Laterna Magika fundada en Praga en 1958, reúne los elementos del cine y del teatro a partir de la poly-pantalla, de su invención.

Creador prolífico, colaborador de numerosos directores escénicos, posee en su haber más de 600 escenografías de teatro, ópera y ballet.

Al crear metáforas capaces de vehicular ideas fuertes sobre el espectáculo, es capaz de poner al servicio de la puesta en imagen una capacidad de invención técnica excepcional. A Josef SVOBODA le gusta recordar que la técnica puede destruir un espectáculo o bien, si se la controla, darle su forma acabada.

SVOBODA es el hombre de la técnica controlada.

Programa

Josef SVOBODA secundado por Milena HONZIKOVA (dramaturga) propone un taller dedicado a la escenografía: reflexión, puesta en imagen, investigación técnica, iluminación, materiales, espacios, a partir de 5 obras:

« Oedipe roi »

Repertorio:

Ópera: "Carmen" de Bizet y "La Traviata" de Verdi Teatro: "El sueño de una noche de verano" de William

Shakespeare, "El Revizor" de Gogol

Ballet: "El lago de los cisnes" de Tchaikovski

Para realizar este programa, Josef SVOBODA pide a los participantes que imaginen y presenten desde el primer día los croquis, dibujos, planos técnicos, maquetas inspirados por las cinco obras arriba mencionadas.

Diariamente, se llevará a cabo un taller de escenografía cuya base práctica consistirá en las propuestas presentadas.

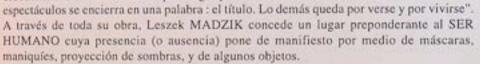
En sesión de apertura del taller: Josef SVOBODA presentará sus diferentes creaciones acompañadas de videos.

TEATRO VISUAL

Leszek MADZIK, director escénico y escenógrafo, funda en 1970 el Teatro Visual "Scena Plastyczna", en la Universidad Católica de Lublin (Polonia). Hasta el día de hoy ha creado una quincena de espectáculos, entre los cuales "Ecce Homo" (1970), "Herbarium" (1976), "Vagabond" (1980), "Fente" (1994).

Profesor de conferencias conocido en Europa y a través del mundo (Italia, Reino Unido, Francia, Finlandia, Estados Unidos de América del Norte, Rusia), como resultado de esas diferentes giras, Leszek MADZIK estudia y reflexiona acerca del teatro de imagen.

A partir de 1972 con "Dîner", el silencio reina en sus espectáculos, las palabras están ausentes de ellos. "He madurado para llegar al silencio como otros llegan a la gran elocuencia. Lo esencial de lo que tengo que decir de mis

Programa

- · La imagen como medio de expresión de una dramaturgia :
 - -los colores como expresión de tensiones ;
 - -la noción de tiempo, visualizada por Scena Plastyczna;
 - -la relación del actor a la imagen ;
 - -el carácter cinético de los objetos en el espacio ;
 - -las estrechas relaciones entre la música y el Teatro Visual ;
 - -la luz, elemento fundamental (los diferentes medios de iluminación) ;
 - «la relación entre la fuente luminosa y el objeto iluminado.
- Realización colectiva de un estudio -espectáculo de 30 minutos- bajo la dirección de Leszek MADZIK intitulado "Paix à la Mémoire", sobre el tema del viaje y del tiempo.
- Presentación video de algunos de los espectáculos de Leszedk MADZIK.

Participantes : 20 (escenógrafos, artistas plásticos, directores escénicos, técnicos del espectáculo, alumnos de las escuelas superiores de escenografía)

Participación a las expensas del cursillo : 4 500 Francos Fr.

Estos dos talleres se inscriben en el marco de una misma y única actividad. Se han previsto dos días de descanso, el 13 y el 14 de Julio.

« EL TITERE EN EL JAPON Y EL ARTE DEL BUNRAKU »

Del 20 al 28 de Septiembre, bajo la dirección de Michiko UENO-HERR.

En ocasión del XIº Festival Mundial de Teatros de Titeres, el Instituto Internacional del Titere organiza un acontecimiento en torno al Titere en Territorio Japonés. Dentro de ese marco, propone una serie de 3 cursillos que comenzarán por una visión global acerca del titere en el Japón para centrarse luego en el arte del Bunraku.

Se aconseja a los participantes seguir los 3 cursillos, ya que el contenido de cada uno de ellos es diferente, pero también pueden participar en uno o dos cursillos.

Cada cursillo dura 3 días consecutivos, de 9 horas a 12 horas treinta,

CURSILLO 1 : del 20 al 22 de Septiembre

Visión de conjunto sobre las formas del teatro tradicional en el Japón, haciendo hincapié en las diferentes tradiciones de las artes del titere y su práctica contemporánea.

El segundo y tercer cursillos privilegiarán el Arte del Bunraku.

CURSILLO 2 : del 23 al 25 de Septiembre

Introducción general al Arte del Bunraku en tanto que forma teatral reconocida, seguida por el análisis de las historias y personajes del repertorio Bunraku, a partir de fragmentos video seleccionados. Se explicarán en forma detallada las diferentes técnicas de actuación.

CURSILLO 3 : del 26 al 28 de Septiembre

Descubrimiento del método de formación tradicional, de los mecanismos y técnicas de manipulación del títere Bunraku.

Se analizará cada tema dentro de su contexto cultural y sus conceptos estéticos. Videos y diapositivas servirán como base de cada cursillo. Demostraciones artisticas y tecnicas serán realizadas por Maestros.

Los tres cursillos serán impartidos en Inglés.

Participantes: 30 (titiriteros, actores, historiadores, periodistas)
Participación a los gastos, por cada cursillo: 500 Francos Fr.

« VILLA D'AUBILLY »

Residencias para Investigadores y Creadores

El Instituto favorece la investigación científica aplicada al arte del títere. Dentro de esta óptica y, con el correr de los años, ha instalado un dispositivo cuyo objeto consiste en responder a las necesidades de los estudiantes, investigadores y creadores franceses y extranjeros.

El Centro de Investigación y de Documentación

El Instituto consta de un Centro de Investigación y Documentación que se propone ser un organismo viviente, deseoso de seguir lo más de cerca posible la historia de este arte y su actualidad.

La Biblioteca cuenta con más de 3000 libros esencialmente consagrados al títere y a las artes del espectáculo. Posee una importante colección de periódicos sobre el títere y colecta documentos acerca de las compañías de títeres del mundo entero.

La Videoteca se compone de 700 títulos de espectáculos de títeres y de teatro así como de 200 videos que constituyen la "memoria viviente" de los cursillos, talleres y espectáculos realizados por los cursillistas del Instituto y los alumnos de la Escuela Nacional Superior de Artes del Titere.

La Iconoteca reagrupa cientos de fotografías, diapositivas y carteles de espectáculos.

El programa del Institut International de la Marionnette ha sido realizado con la ayuda de

Recibimiento en una residencia para investigadores y creadores

La Villa d'Aubilly, lugar de vida y de trabajo destinado a los investigadores, universitarios, historiadores y teóricos de teatro y del arte del títere, abrirá sus puertas en 1997.

Este lugar de residencia recibe también a escritores, compositores, músicos, pintores, directores de teatro, titiriteros.

Fecha límite para depositar candidaturas : 30 de Mayo y 30 de Noviembre de cada año.

A pedido, se envían las condiciones de admisión y el reglamento.

Un lugar de acogida, un hermoso edificio del siglo XVII en pleno centro de Charleville a proximidad de la Escuela, favorece el contacto directo con el teatro viviente, el teatro en su nacimiento, el teatro en instancias de crearse,

en el tiempo y el espacio de una escuela, de talleres, de encuentros. Un parque arbolado para los solitarios de la reflexión, de la creación...

« VILLA D'AUBILLY »

Residencias non-

« LA POÉTICA DEL ESPACIO »

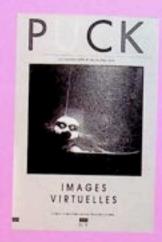
Josef Svoboda del 7 al 12 Julio 1997 Leszek Madzik del 15 al 29 julio 1997

EDICIONES I.I.M.

Ultimas publicaciones

• PUCK n° 9 : Images virtuelles (1996).

Se ha definido a la sociedad actual como una sociedad de espejos: la realidad se refracta en imágenes que, de más, se refieren a sí mismas. Godard afirmaba que no hay "imágenes justas" sino "justo imágenes"; de ahora en adelante, los medios de información de masas nos proponen un universo en el cual la imagen no es, no es más la "reproducción" de la realidad: ella es la realidad. Brunella Eruli

• Les mains de lumière. Antología de escritos sobre el arte del títere. (1996)

Textos reunidos por Didier Plassard.

Didier Plassard es profesor de Literatura Comparada en la Universidad de Rennes 2 -Haute Bretagne. Miembro del Laboratorio de Investigaciones sobre las Artes del Espectáculo (CNRS),

"Si no sabes adónde vas, trata por lo menos de saber de dónde vienes". El proverbio es conocido, su lección siempre de actualidad. Se volvía, pues, urgente, reunir, tanto para el especialista, para el amante de teatros de títeres como para el simple curioso, los textos de escritores, de artistas plásticos, de filósofos, de directores de teatro que, desde sus orígenes hasta nuestros días, jalonan la historia del títere. De acuerdo con la misión que se ha impartido, el Instituto Internacional del Títere debía ser el iniciador de tal proyecto cuya realización fue confiada a Didier Plassard.

De próxima aparición

- PUCK nº 10 : L'enfant au théâtre (Septiembre de 1997)
- Métamorphoses. La marionnette au XX° siècle, por Henryk Jurkowski. Traducción Laurence Dyevre.

ENCUENTRO del 10 al 13 de Abril - Charleville-Mézières

Red Internacional de Fuentes de Investigación sobre el Títere

Verdadero patrimonio cultural a través del tiempo y del espacio, los Centros de Documentación, los Museos y las Bibliotecas constituyen otros tantos espacios al servicio de la MEMORIA y representan instrumentos inestimables gracias a los cuales creadores e investigadores pueden responder a las cuestiones que se plantean.

En este mundo

de hoy colocado bajo
el signo de la circulación y
del compartir ideas, el Instituto
Internacional del Títere propone mancomunar
este patrimonio en forma de una Red Internacional
de Fuentes de Investigación sobre el Títere.