ROCAMORA TEATRE Autor / Author: Carles Cañellas Coreografia / Choreography: Susanna Rodríguez Música Electrònica / Electronic Music: InnoDB II-luminació / Lighting: Quico Gutiérrez Video-backgrounds: Giacomo Verde

www.rocamorateatre.com

Amb el suport de:

IDENTITATS (Identités)

Théâtre de Marionnettes à Fils.

Spectacle de moyen format pour un acteur, une marionnette à fils et six masques. Sans Paroles. Pour jeunes (+10) et adultes. En salle ou extérieur (disponible version techniquement simplifiée). Adapté pour transport aérien (2 pax, 1-2 valises).

Partant de la pure technique traditionnelle de marionnettes à fils, Identités est une passionnante et émouvante exploration de la propre existence de son personnage. Le travail évolue à travers différentes chorégraphies contemporaines accompagné de musique électronique, de jeux de lumières et de vidéos d'arrière-plan.

La première eut lieu à la "Nit Titellaire d'Artés" le 27 août 2016, à l'Auditori de Cal Sitjes d'Artés (Barcelone).

Prix de la Meilleure Œuvre Dramatique au 2nd Nanchong (Chine) International Puppet Art Week Festival 2017

SYNOPSIS

La marionnette métaphysique. Une marionnette nue, sans visage, naît et meurt sur scène. Au cours de son existence éphémère, elle adoptera différents masques qui marqueront sa manière de faire et d'être en assumant les différentes identités qui en découlent.

Ouvrir le domaine de la marionnette à fils à la recherche contemporaine et au public «jeune».

Pour commémorer ses quarante ans de travail professionnel, le marionnettiste Carles Cañellas propose ici une nouvelle création pour les jeunes et les adultes. Avec une manipulation très soignée, il associe à la pure tradition de la technique de marionnettes à fils diverses chorégraphies contemporaines, en explorant les grandes capacités dramatiques de la marionnette.

IDENTITATS non seulement est une métaphore théâtrale de l'acteur, en relation aux rôles qu'il doit représenter tout au long de sa carrière, mais aussi de la vie elle-même.

"Vous apprendrez à vos dépens que dans le long chemin de la vie, vous rencontrerez beaucoup de masques et peu de visages" — Luigi Pirandello (Un, personne et cent mille)

Pirandello théorise que nous sommes tous des personnages sur la scène du théâtre de la vie. Aucun de nous n'est libre de suivre le flux continu de la vie. Aucun de nous n'est vraiment libre. Nous sommes des masques qui jouent un rôle, nous sommes des marionnettes sans personnalité ni esprit. Si n'importe qui essayât de s'enlever le masque, se transformerait en masque nue et donc en personne et non en personnage. Chacun de nous croit en principe qu'il est un, qui possède une identité unique, l'authentique. Lorsqu'on découvre ce que les gens pensent de lui ou elle, on commence à découvrir autre cent mille identités inconnues, et ce un-là finit par devenir aucun dans la perception de ne pas avoir idée de qu'elle soit la véritable identité.

La marionnette à fils se trouve dans le rôle principal d'un travail innovant d'une grande complexité technique par une manipulation d'une marionnette de 90 cm de haut et de 27 fils. Carles Cañellas joue les différents personnages selon le masque qu'elle porte. Les actions dramatiques s'alternent avec des chorégraphies de danse contemporaine créées par l'ex-danseuse et marionnettiste Susanna Rodriguez. La marionnette bouge au rythme de la musique électronique composée et interprétée par InnoDB. L'ensemble est animé par des rétroprojections d'art-vidéos en backgrounds créées par Giacomo Verde. Ces vidéos renforcent l'expression et la conception soignée des lumières suggestives et picturales créent des espaces et des environnements émotionnels mis en œuvre par Quico Gutiérrez.

L'intention est que ce spectacle touche un public habituellement éloigné du monde des marionnettes qui n'est pas moins intéressant parce que moins connu. Le genre se projette ainsi vers l'avenir en prenant directement appui sur les théories des expérimentateurs théâtraux du début du XXe siècle qui décidèrent justement d'utiliser dans leurs projets, rêves ou utopies de renouvellement théâtral un objet obsolète comme celui de la marionnette. En particulier l'anglais Edward Gordon Craig (1872-1966) et plus tard le polonais Tadeusz Kantor (1915-1990). Nous pourrions aussi mentionner le russe Vsevolod Emilievitch Meyerhold (1874-1940) ou l'allemand George Grosz (1893-1959) qui propose des spectacles satiriques avec des marionnettes mais aussi son compatriote Oskar Schlemmer (1888-1943) de l'école Bauhaus ou encore le suisse Adolphe Appia (1862-1928) qui collabore avec le marionnettiste Otto Morach (1887-1973), le français Gaston Baty (1885-1952) qui a théorisé sur la supériorité de la marionnette sur l'acteur en chair et en os... et nous pourrions continuer à en citer bien d'autres. Le fait est que, particulièrement au début du siècle dernier, guignols et marionnettes réunissaient certaines caractéristiques très appréciées dans les milieux théâtraux qui poursuivaient des objectifs de renouvellement ou de subversion: «La saveur de l'Orient et la disponibilité maximale à l'inventivité, la diversion satirique et un goût pour le grotesque, la rudesse du populaire et du primitif et le plaisir d'expérimenter les matériaux les plus insolites, l'improvisation avec une précision maximale*» (*Vittoria Ottolenghi, Morte e tormenti del burattino, "Quaderni di teatro" cit., p. 96).

Entre 1897 et 1903, nous avons un exemple de cela en Catalogne. Des artistes et des intellectuels se réunissaient alors au café *Els Quatre Gats* (Les Quatre Chats) de Barcelone. Ils montraient un intérêt prononcé pour le *Teatre de Putxinel·lis* (Théâtre de Polichinelle). Ils ont écrit conjointement des textes et réalisé des scénographies, composé de la musique pour le théâtre de marionnettes.

Certains de ces auteurs se référaient au précieux essai publié en 1810 du précurseur et dramaturge allemand Heinrich Von Kleist (1777-1811) «Über das Marionettentheater» (Sur le théâtre de Marionnettes) celui-ci s'adressait aux artistes des Arts Scéniques et surtout aux danseurs avec la conviction que ceux-ci devraient être ceux qui fréquentent principalement les spectacles de marionnettes.

FICHE ARTISTIQUE

Auteur, Régie, Conception et Construction: Carles Cañellas

Chorégraphie et Costumes: Susanna Rodríguez

Musique Électronique et Effets: InnoDB

Éclairage: **Quico Gutiérrez** Vidéo Art: **Giacomo Verde**

CURRICULUMS

Carles Cañellas, marionnettiste professionnel depuis 1976, doyen des marionnettistes à fils catalans, considéré par la critique internationale comme un des meilleurs et plus habiles marionnettistes européens, a créé Els Rocamora en 1982 tandis qu'il habitait et travaillait en Italie, après avoir fait partie, à Barcelone, des groupes : T.I.Z. (1974-76), Grupo-Taller de Marionetas (1976-78), Col·lectiu d'Animació (1978-80) et le cirque Circ-Cric (1980-81). Professeur de l'Institut du Théâtre de Barcelone, pendant l'Année Académique 2005/06. Il dirige spectacles d'autres compagnies et travaille pour le cinéma et la télévision comme acteur et aussi concepteur, constructeur et animateur de marionnettes et d'objets.

- Prix de Reconnaissance aux 35 ans de Trajectoire Professionnelle de Rocamora Teatre, au 35 FESTIVAL TITIRIJAI, TOPIC TOLOSA (Espagne).
- Prix de la Meilleure Œuvre Dramatique au 2nd Nanchong (Chine) International Puppet Art Week Festival 2017 pour le spectacle IDENTITATS.
- Reconnaissance à la Trajectoire Professionnelle, du 27a Fira de Teatre de Titelles 2016. Lleida.
- Prix de Reconnaissance à la Carrière Professionnelle, 7a Mostra de Titelles de les Roquetes "La Titellada 2012". Barcelone.
- Reconnaissance à la Carrière Professionnelle, du IX Festival Internacional de Titelles i Màscares 2011. Esplugues de Llobregat.
- Prix à la Meilleure Animation au "11th. World Festival of Puppet Art 2007" de Prague, République Tchèque, pour le spectacle SOLISTE.
- Prix de Reconnaissance à la Carrière "La Luna d'Argento 2004", du Festival internazionale del teatro di figura "La Luna è Azzurra" de San Miniato (Pisa) Italie.
- Prix "Fem Teatre" de la Mairie de Barcelone pour le spectacle NEGRE SOBRE NEGRE.
- Prix au Meilleur Spectacle 2a Mostra de Teatre de Titelles de l'Estat espanyol de Terrassa pour AIR MAIL.
- Prix au Meilleur Spectacle de Théâtre de la "Biennal d'Art Jove 1985" de Barcelone pour AIR MAIL.
- Mention en Public du Jury du XVIIè Festival International de Teatre de Sitges pour AIR MAIL.

Susanna Rodríguez, membre de Rocamora Teatre depuis 1987, a étudié Danse Contemporaine à l'Institut del Teatre de Barcelone (1982-1985), productrice, marionnettiste, ex danseuse des compagnies de danse contemporaine: Taba (1982-86), Saez-Taba (1986-87) et Trànsit (1988-89).

Avec ces compagnies a aidé à créer et a dansé les spectacles:

- 1982-83- "ESPAI ABSURD D'UN SOMNI FOLL". Taba.
- 1984- "SIS LIANG". Taba.
- 1985- "EL CIRC DE LES GERMANES GRATAKOFF". Taba.
- 1986- "ÀFRICA A CASA". Taba.
- 1987- "ENS". Saez-Taba.
- 1988- "TRASTORN". Trànsit.

InnoDB, jeune multi-instrumentiste et producteur musical axé sur l'électronique et l'électroacoustique. Poursuivant actuellement un grade d'Ingénierie des Systèmes Audiovisuels à l'Université Pompeu Fabra à Barcelone, en le combinant avec la composition de pièces musicales avec ordinateur. Depuis l'enfance, il est devenu intéressé par la musique et les instruments de musique de toutes sortes. Ce désir l'amène à expérimenter et continuer à apprendre à jouer de nouveaux, soit autodidacte, ou non.

Giacomo Verde s'occupe de Théâtre et Arts Visuels depuis les années 70. À partir des années 80 effectue "oper'azioni" liés à l'utilisation créative de la technologie «pauvre»: vidéo art, techno-performances, pièces de théâtre, installations, ateliers éducatifs. Il est l'inventeur de la «télé-histoire» performance théâtral qui combine la narration, le micro-théâtre et la macro prise en direct-, une technique également utilisée pour la vidéo-fonds-en-direct en concerts, récitals de poésie et théâtre. Il est l'un des premiers Italiens à créer de l'art interactif et net art. Il a travaillé avec diverses compagnies comme auteur, acteur, performer, musicien, vidéo-scénographe et régisseur. Il enseigne vidéo installation à l'Académie de Carrare et vidéo théâtre dans l'Académie de Macerata. Il a travaillé avec des détenus, a animé "Euclide" -personnage virtuel interactif-, a créé jeux "pauvres" alternatives à l'utilisation intelligente de la télévision, a fondé «SeStessiVideo Produzioni», a montré comment détruire téléviseurs, a écrit, polémiqué, inventé formules et définitions. Réfléchir expérimentant de manière ludique sur les mutations techno-anthropo-logiques qui ont lieu et créer des liens entre les différentes formes d'art, est sa constante.

Quico Gutiérrez a une longue expérience que lui a permis de participer à de nombreux projets. Depuis 1970, il a rejoint plusieurs compagnies de théâtre indépendant et en 1975 a obtenu la licence d'acteur par l'Union du Spectacle du CNS. Il partage cette activité avec la production dans le cadre de la Nova Cançó et participe à l'organisation des Festivals de Canet. Ses premiers éclairages sont effectués dans les tournées des récitals d'Ovidi Montllor, avec qui collabore pendant trois ans. Jusqu'en 1988, participe en tant que technique et éclaireur avec plusieurs compagnies de théâtre. Entre 1989 et 1991, il rejoint l'équipe technique du Centre Dramatique du Gouvernement de la Catalogne au théâtre Romea. Depuis 1992, il a travaillé avec des réalisateurs de renom tels que: Sergi Belbel, Ramon Simó, Mario Gas, Mathias Langhoff, Jose Luis Castro, Hermann Bonnin, Maurizio Scaparro, Joan Ollé, José Luis García Sánchez, Lluís Homar, Manel Dueso, Luis Olmos, Ricard Salvat, Joan Ma. Gual, Magda Puyo, Juan Carlos Martel, Vincent Boussard, Lindsay Kemp, Dmitri Bertman, J.L. Bozzo, entre autres, dans un grand nombre de spectacles de tous genres : théâtre, opéra, danse, cirque, comédies musicales, concerts, marionnettes...

Membre fondateur de l'Association des Auteurs d'Éclairage (A.A.I.)

- Prix Max 2000: Meilleur Design d'Éclairage par "El Lector por Horas"
- Prix Butaca 6a. Edition 2001: Nomination par "Top Dogs"
- Prix Max 2001: Nomination par Design d'Éclairage du "Top Dogs"
- Prix ADE 2003: Nomination par "Las bicicletas son para el verano"
- Prix Max 2003: Meilleur Design d'Éclairage par "Las bicicletas son..."
- Prix Butaca 12a. Edition 2006: Nomination per "J'Arrive...!"
- Prix de la Critique de Barcelone: Meilleur Design d'Éclairage par "La América de Edward Hooper"
- Prix Butaca 15a. Edition 2009: Meilleur Design d'Éclairage par "Mort de Dama"
- Prix Escènica 1a. Edition 2010: Nomination par "Mort de Dama"

La productrice **Rocamora SCP** (continuation de la précédente "Els Rocamora SCCL" et "Rocambole SL") fut constituée par Carles Cañellas et Susanna Rodríguez en 2004. Et depuis lors, ont continué à produire toutes les activités de Rocamora Teatre, et maintenant aussi du Espai Animacions (Centre d'initiatives marionnettiques) situé à Calders (Barcelone), qui est son siège social et d'où ils font promotion d'activités autour de ce genre théâtral.

FESTIVALS

7th QUANZHOU INTERNATIONAL PUPPETRY FESTIVAL. QUANZHOU -FUJIAN-. CHINE

28 FESTIVAL INTERNACIONAL GALICREQUES. SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA (A CORUÑA). ESPAGNE

TRANSVERSALS 2022. ESCALDES-ENGORDANY. ANDORRA

47 FESTIVAL DI MORGANA, MUSEO ANTONIO PASQUALINO, PALERMO, ITALIE

3 JOURNÉES DES ARTS DE LA MARIONNETTE DE CARTHAGE - 3rd CARTHAGE PUPPETRY ART DAYS. TUNIS. TUNISIE

5è FESTIVAL DE TITELLES DEL MOIANÈS. CASTELLTERÇOL. CATALOGNE

XXX FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITELLES. GAVÀ. CATALOGNE

3 FESTIVAL FRATELLI BURATTINI. TEATRO PUCCINI. FIRENZE. ITALIE

PENDIENTES DE UN HILO. FESTIVAL DE TÍTERES Y OBJETOS. MADRID. ESPAGNE

GUANT. 14è FESTIVAL DE TEATRE DE TITELLES DE VALLS. VALLS. CATALOGNE

43 FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI BURATTINI E DELLE FIGURE ARRIVANO DAL MARE! RAVENNA. ITALIE

2n FESTIVAL DE TITELLES DEL MOIANÈS. CALDERS. CATALOGNE

35 FESTIVAL TITIRIJAI. TOPIC - TOLOSA (Gipuzkoa). ESPAGNE

XXI FESTIVAL L'ARLECCHINO ERRANTE. PORDENONE. ITALIE

X FESTIVALUL INTERNATIONAL DE TEATRU PENTRU PUBLICUL TANAR. IASI. ROMANIE

FIOS. MUSEU DA MARIONETA. LISBOA. PORTUGAL

II FEIRA DE TEATRO DE BONECOS E FORMAS ANIMADAS. FAFE. PORTUGAL

2nd INTERNATIONAL PUPPET ART WEEK FESTIVAL, NANCHONG, CHINE

XIX FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE TÍTERES, OBJETOS Y VISUAL. GRANADA. ESPAGNE

CRITIQUE

IDEAL de GRANADA. 2 juin 2017. THÉÂTRE / CRITIQUE. ANDRÉS MOLINARI AUTANT DE FILS QUE DE MUSCLES

Sans aucun doute, le festival de marionnettes de cette année passera à l'histoire comme l'un des plus denses en qualité et le mieux programmé en termes de variété. Nous empruntons sa dernière ligne droite et en regardant derrière nous, nous nous remémorons avoir vu des spectacles d'objets, des marionnettes mécaniques, des grandes scènes débordantes, des scènes presque vides. Il semble que pour cette saison le Théâtre Alhambra se soit surpassé avec cependant peu de spectacles mettant en scène marionnettes et acteurs.

De la Catalogne nous est arrivée cette petite merveille : un homme avec sa marionnette articulée en bois. Une histoire parfaite aussi attachante que surprenante. Depuis la naissance de la marionnette qui sort par contractions d'un sac rouge, bientôt d'un utérus tissulaire, jusqu'à sa mort et son enterrement dans un sac noir, un cercueil à l'apparence d'une litière à déchets. Quelle intelligence que celle de transposer des personnages classiques, des masques interchangeables sur une tête sans expression et même sans visage. Carles est un marionnettiste d'autrefois transposé dans une scénographie d'aujourd'hui. Sa technique baroque et risquée s'offre avec soin et élégance sur une scène théâtre de projections abstraites continues et accompagnée d'une musique persistante toujours en harmonie avec le caractère ou l'«identité» du personnage manipulé. De nombreux fils relient ses mains avec le corps de la marionnette. Presque autant de fines cordes que de muscles servent à mouvoir ce petit homme en bois de couleur blanc sale. Ces très minces cordes sont comme des cordons ombilicaux jamais rompus entre le créateur et sa création de sorte que le manipulateur devient acteur et nous permet de jouir d'un dialogue sans paroles entre les deux personnages. Carles réussit à faire que la marionnette vole, s'amuse, se fâche en donnant des coups de pieds à son dieu, souffre d'ennui, rampe en signe de soumission et entame même une danse de flamenco. Parfois, la quantité de fils manipulés fait que certains s'entrechoquent mais la correction effectuée, sans s'émouvoir, par le marionnettiste nous rappelle que l'être humain a toujours besoin d'une aide extérieure cette précieuse aide d'une main amie dont nous avons tant besoin pour nous sortir de nos enchevêtrements. Cette marionnette est bien chanceuse de pouvoir compter sur les mains et l'intelligence de Carles, lui permettant de savoir quel visage mettre à chaque instant, de choisir comment se mouvoir et quelles erreurs corriger à temps dans un méli-mélo de fils de ci ou de là.

FICHE

> Spectacle: Identitats

Compagnie: Rocamora TeatreCréation: Carles Cañellas

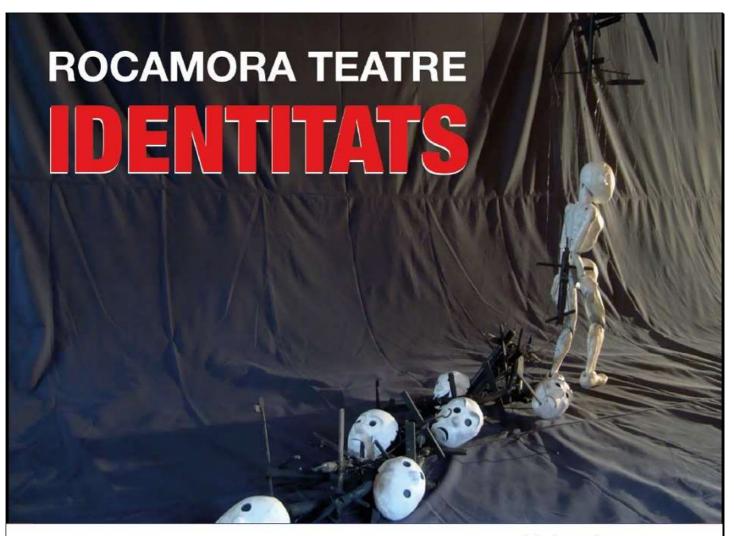
> Théâtre: Alhambra, le 27 mai 2017

http://www.puppetring.com/2017/03/28/identitats-identities-by-rocamora-teatre/

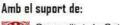
http://www.titeresante.es/2017/06/identitats-de-rocamora-teatre-gana-el-premio-al-mejor-espectaculo-

dramatico-en-el-festival-de-nanchong-china/

http://www.titeresante.es/2017/09/identitats-de-carles-canellas-la-primacia-de-los-hilos-en-el-museu-da-marioneta-de-lisboa/

www.rocamorateatre.com

CONTACT ROCAMORA TEATRE: C. Manresa, 74. 08275 Calders -*El Moian*ès- (Barcelone) info@rocamorateatre.com - www.rocamorateatre.com tél.: (+34) 938 309 006 - 616 438 555 - 603 743 089

+ INFOS et TÉLÉCHARGEMENTS

https://www.rocamorateatre.com/fr/identitats-identites-spectacle-theatre-marionnettes-fils.html

15/12/2023