

#1ère édition - 2018
ADAPTATION INDIENNE DU BUNRAKU
COMPRENDRE LA MARIONNETTE PAR L'ANATOMIE
INDIAN ADAPTATION OF BUNRAKU
UNDERSTANDING THE PUPPET THROUGH ANATOMY

ATELIER / WORKSHOP

Du jeudi 3 mai au samedi 12 mai 2018
From Thursday, May 3rd to Saturday, May 12th 2018

Intervenants - Facilitators
Anurupa Roy, Mohammad Shameem & Avinash Kumar
Katkatha Puppet Arts Trust

RENCONTRE, FORMATION ET EXPÉRIMENTATION
AVEC DES ARTISTES INTERNATIONAUX
TO MEET, TRAIN AND EXPERIMENT
WITH INTERNATIONAL ARTISTS

Enjeux / Concerns

- Favoriser l'échange de pratiques artistiques entre l'Inde et la France
- Rencontrer des artistes marionnettistes indiens renommés
- Initier une dynamique de coopération régulière autour du théâtre de marionnettes entre la France et l'Inde
- To encourage exchanges of artistic experiences between India and France
- To meet renowned indian puppeteers
- To initiate a dynamic of regular cooperation around puppet theatre between France and India

L'atelier Workshop

L'objectif de l'atelier est de s'intéresser aux fondements du théâtre de marionnettes à savoir la **Matière** et le **Mouvement**. Nous explorerons les techniques marionnettiques qui s'exercent en parallèle des pratiques de comédien et danseur en analysant l'anatomie du corps humain et ses mouvements, en tant que science très précise. Nous considèrerons la matière, sa matérialité (forme, caractéristiques, nature) comme un comédien à part entière de la performance. L'atelier vise à insister sur les nombreuses possibilités qu'offre la marionnette. Bien que la marionnette Bunraku soit une technique japonaise, le Katkatha Puppet Arts Trust propose une réinterprétation indienne. A cette fin, la grammaire du mouvement bunraku a été adaptée à une grammaire du mouvement indienne reposant sur le Chhau, une forme de danse martiale originaire d'Orissa dans l'est de l'Inde, et des exercices provenant à la fois de l'art martial Kalaripayattu originaire du Kerala et des influences de mime corporel.

The objective of the workshop is to engage with building blocks of Puppet Theatre namely **Material** and **Movement**. We will explore puppetry techniques that have a parallel with the practice of actors and movers by looking at the anatomy of the human body and its movement as a precise science. The workshop will look at engaging with material, its materiality (form, characteristics, nature) as a co actor in performance. This workshop aims at pushing the possibilities in puppetry. While Bunraku is a Japanese technique, Katkatha Puppet Arts Trust uses it in an Indian interpretation. For this the Bunraku movement grammar has been adapted to an Indian movement grammar based on Chhau, the martial dance form of Orissa in East India and exercises from both Kalaripayattu, martial art form from Kerala, and influences of Corporeal mime.

Liens utiles Interesting links

Technique - Bunraku adapted to Indian Dance

Annual Kalaripayattu Training

The Mahabharata

Chhau Dance

TEDx Talk

Les intervenants

Facilitators

ANURUPA ROY

Anurupa Roy est une artiste marionnettiste, metteuse en scène et constructrice de marionnettes. Elle est la fondatrice et l'administratrice du Katkatha Puppet Arts Trust, un théâtre de marionnettes basé à New Delhi en Inde depuis 1998. Elle a mis en scène une vingtaine de spectacles pour Katkatha et d'autres compagnies de théâtre. Elle est diplômée du Dramatiska Institutet for Film, TV, Drama and Radio de l'Université de Stockholm en Suède spécialisé dans le théâtre de marionnettes. Elle a également reçu une formation à la marionnette à gaine traditionnelle en 2002 sous la direction de Bruno Leone à La Scoula Della Guaratelle à Naples en Italie. Son parcours professionnel l'a amenée à participer à des résidences de recherche en 2011 au Deutches Forum DFP à Bochum en Allemagne, à l'Institut International de la Marionnette de Charleville-Mézières ou encore à la Rote Fabrik de Zurich. Son travail lui avait alors permis d'être invitée par le département World Arts and Cultures de l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA). Lauréate du Prix Ustad Bismilla Khan Yuva Puraskar 2007 récompensant une contribution remarquable pour le théâtre de marionnettes par le Ministère de la Culture indien, elle a également été récompensée en 2016 du Prix Aditya Birla Kala Kiran Puraskar pour le théâtre.

Anurupa Roy is a puppeteer, puppet designer and director. She is the Founder/Managing Trustee of the Katkatha Puppet Arts Trust in New Delhi. She has directed over 20 puppet productions for Katkatha and other theatre ensembles. She was trained in puppetry at Dramatiska Institutet, University of Stockholm, Sweden, under Michael Meschke and the Scoula De La Guaratelle in Naples, Italy under Bruno Leone and has been an artist in residence at Rote Fabrik in Zurich, and a researcher in residence at Institute Internationale de la Marionnette of Charleville-Mezières in France and the Deutches Forum for Figurentheatre and Puppenspeil in Bochum, Germany. She has taught at the Dept of World Arts and Cultures UCLA, at NSD Bangalore chapter and MCRC Jamia Milia Islamia. She is a recipient of the Bismilla Khan Yuva Puraskar, National Award for Puppetry in India, in 2006 and the Aditya Birla Kala Kiran Puraskar award for theatre in 2016.

MOHAMMAD SHAMEEM

Mohammad Shameem est un marionnettiste, constructeur et comédien. Formé par le célèbre sculpteur indien Radhakrishnan et le marionnettiste Dadi Pudumjee, Shameem travaille le polystyrène, l'argile, le papier mâché, et la mousse. Il a monté sa propre compagnie Kuch Kuch Puppet Theatre en 2012 qui crée des spectacles jeune public. En 2015, Shameem a reçu le Prix Bismimilla Khan Yuva Puraskar, le prix national pour la marionnette en Inde.

Mohammad Shameem is a puppet maker and puppeteer. Trained under famous Indian sculptor Radhakrishnan and puppeteer Dadi Pudumjee, Shameem works in Styrofoam, clay, papier mache and hitlon foam. He started his own company Kuch Kuch Puppet Theatre in 2012 which creates shows for children. In 2015, Shammem received the Bismimilla Khan Yuva Puraskar, National Award for Puppetry in India.

AVINASH KUMAR

Avinash Kumar est un danseur spécialisé dans le Mayurbhanj Chauu. Il a travaillé pendant plusieurs années avec le chorégraphe contemporain indien Astad Deboo. Son parcours l'a amené à chorégrapheur plusieurs pièces du Katkatha Puppet Arts Trust depuis 2008 et à jouer dans plusieurs de ses spectacles. Il a reçu le Prix du meilleur chorégraphe aux Mahindra Excellence in Theatre Awards en 2017.

Avinash Kumar is a dancer trained in Mayurbhanj Chauu. He has worked for many years with contemporary choreographer Astad Deboo from India. He has choreographed plays for the Katkatha Puppet Arts Trust since 2008 and performed in several shows. He has received the Mahindra Excellence in Theatre Awards for Best Choreographer, year 2017.

Objectifs Objectives

Présenter aux comédiens, danseurs et autres artistes du spectacle vivant et des arts visuels des techniques de théâtre de marionnette transposables aux arts de la scène: conscience corporelle, mouvement, rythme, dynamique de groupe, travail d'équipe et éveil kinesthésique.

L'atelier envisage le théâtre de marionnette comme une science précise puisant dans les principes de la kinesthésie et du mouvement au sein de l'anatomie humaine (Principes de danse et d'arts martiaux Indiens et du Bunraku Japonnais).

La structure principale s'ancre sur les techniques de manipulation réaliste et stylisée (Marionnette, matière ou objet) développées par le Katkatha Puppet Arts Trust après une étude approfondie du mouvement largement centrée sur la danse.

Introducing actors, dancers and movers to puppet theatre techniques which are usable in performing arts practice namely body awareness, movement, rhythm, group dynamics, team work and kinesthetic awareness.

The course looks at puppet theatre as a precise science based on the principles of kinesthesia and principles of movement in the human anatomy (Principles of Indian martial arts and dance and Japanese Bunraku).

The main structure is based on Katkatha Puppet arts Trust's technique of both realistic and stylized manipulation of the puppet / material /object through an intense study of movement largely based on dance.

JOUR 1

Lien entre anatomie, mouvement et matériel / les fondations du théâtre de marionnette / le corps et le mime, mouvement et vitesse.

Echauffement

le mime selon Etienne Decroux: mouvement & non-mouvement / caractéristiques et usages scéniques / comment la vitesse d'un mouvement devient un élément de langage / différencier comédien et marionnette.

La kinesthésie / technique du Bunraku et de son adaptation indienne - créer un langage visuel pour la marionnette en décomposant la danse et les arts martiaux.

Introduction au théâtre de marionnette et aux outils kinesthésiques.

Conscience corporelle / la machine humaine / courir en cercle, se déplacer et s'arrêter ensemble / les sept énergies / équilibre, centre de gravité et conscience de la scène / mouvements buto synchronisés / Immobilité en groupe - créer des formes et objets.

DAY 1

The link between anatomy, movement and material / introduction to puppet theatre building blocks / the body in mime, movement and speed.

Warm up

Etienne Decroux mime principles: movement and non-movement / isolating movement / the crucial difference between actor and puppet / types of movement. Movement speeds - how does the speed of a movement become a narrative element.

Principles of kinesthesia / Bunraku technique and its Indian adaptation-breaking down dance and martial arts to create a visual language for puppets.

Introduction to puppet theatre and kinesthetic tools.

Body awareness / human machine / Run in circle, move and stop together / seven energies- balance, centre of gravity and stage awareness / buto synchronized movements / freeze frames / freeze frames in a group to create shapes and objects.

JOURS 2 & 3

Echauffement
focus sur la danse Indienne et les arts martiaux / utilité, nature et vie du matériau.

Fabrication de marionnettes en papier avec toutes les articulations du corps humain / principes du mime d'Etienne Decroux.

Construction des marionnettes avec Mohammad Shameem / manipulation de la marionnette / manipulation simple, marcher, s'asseoir, sauter / application du Bunraku en improvisation.

JOUR 4

Echauffement
Exercices kinesthésiques - motifs au sol, durée, tempo, espace, mouvement linéaire avec réponses kinesthésiques / exercices Bunraku - le déplacement - s'asseoir & se relever / messages télégrammes / mouvements complexes - ramper, monter & descendre un escalier / les émotions simples - rire, larmes, colère et choc / gravité et poids - marionnette soulevant une valise et tombant, marionnette s'envolant avec un ballon / exercices kinesthésiques avec l'architecture, l'espace, motifs au sol, rythme et durée / jeu de la chaise oui et non / les yeux et la respiration.

JOUR 5: Compositions

Deux marionnettes en narration corporelle et en situation - interactions et réactions / une marionnette et un comédien en situation.

DAY 2 & 3

Warm up
focus on Indian dance and martial arts / utility, nature and life of material.

Making paper puppets with all the articulations of the human anatomy and the awareness of Decroux mime principles.

Beginning of puppet construction with Mohammad Shameem / puppet movement - simple manipulation - walk, sit, jump / application of Bunraku in improvisations.

DAY 4

Warm up
Kinesthetic exercises- floor patterns, duration, tempo, space with linear movement with kinesthetic responses / Bunraku exercises - motion - Sit and Stand. Telegram messages / complex movement - crawl, stair climb up and down / breathing / simple emotion-laughter and crying, anger and shock / gravity and weight - puppet lifting a suitcase and falling down, puppet flying off with a balloon / kinesthetic exercises with architecture, space, floor pattern, rhythm, duration - with narratives / chair game- yes and no / introduction to eyes and breath.

DAY 5: Compositions

Using two puppets in kinesthetic narrative and in a situation - interaction and reactions / one puppet and one actor in a situation.

JOUR 6

Echauffements / exercices kinesthésiques

Lien entre marionnette et marionnettiste - histoire et philosophie. La marionnette utilise le corps du marionnettiste comme paysage et découvre soudain qu'elle n'est pas seule.

Masque - un masque, deux personnes / une personne, deux masques / une personne, trois masques / présentations des soli / constitution de groupes issus des soli.

JOUR 7, 8 & 9

Préparation aux compositions finales en petits groupes. Création de trames narratives à partir des improvisations et en utilisant les marionnettes du Katkatha. **Représentation.**

DAY 6

Warm ups / kinesthetic exercises

Relationship between puppet and puppeteer- the history and philosophy. Puppet uses puppeteers body as landscape and suddenly discovers it is not alone.

Mask - one mask with two persons / one person with two masks / one person three masks / solo presentations / group formations culled from the soli.

DAY 7, 8 & 9

Preparation for final compositions in small groups. Creating narratives which emerge from the improvisations and using puppets brought in by the Katkatha team. **Performance.**

ATELIER Explorations Marionnettiques #1

Du jeudi 3 mai au samedi 12 mai 2018 (mardi 8 mai : journée de repos)

Anurupa Roy, Mohammad Shameem & Avinash Kumar

1500€ euros (possibilité de financement AFDAS, nous contacter)

EXPLORATIONS
MARIONNETTIQUES

FICHE D'INSCRIPTION

Monsieur

Madame

Nom _____ Prénom _____

Date de naissance _____ Nationalité _____

Adresse _____

Code postal _____ Ville - Pays _____

Tél. _____ E-mail _____

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Merci de préciser vos domaines d'activités (cocher les cases) :

Scénographie mise en scène (joindre photos et dossier sur les créations) techniques de plateau (son, lumière...)

Arts de la marionnette, quelles techniques ?

Fabrication de marionnettes, quelle(s) technique(s) (mousse, latex,...) ?

Théâtre Danse Mime Cirque Arts de la rue Arts plastiques

Autre (même si cette expérience vous semble indirectement liée au stage) :

LANGUES PARLÉES français anglais autre : _____

ALLEZ-VOUS EFFECTUER UNE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE AUPRÈS DE L'AFDAS ? Oui Non

Date :

Signature :

ÉLÉMENTS DU DOSSIER À ENVOYER À :

LE TAS DE SABLE - CHES PANSES VERTES

1 BIS RUE D'ALLONVILLE

80136 - RIVERY

1. La fiche d'inscription dûment remplie accompagnée d'un dossier le plus complet possible sur votre expérience professionnelle, vos motivations et projets, ainsi que des documents sur votre travail (photos, articles de presse, vidéos...).

2. L'adhésion obligatoire au Tas de Sable - Ches Panses Vertes : 10 euros (chèque ou espèces)

BOURSES : nous vous invitons à faire vos demandes de bourse auprès des organismes suivants :

- Fondations et autres organismes attribuant des aides aux programmes de formation et à la promotion culturelle de votre pays d'origine.

- Les candidats français ou résidant en France peuvent bénéficier d'une prise en charge par l'AFDAS, 50 rue Gustave Delory 59000 Lille (demande personnelle par le candidat ayant droit).

Pour plus d'informations sur les frais et modalités d'inscription pour les candidats indépendants ou sollicitant l'AFDAS, contactez :

Mathieu Poupinel-Descambres

matthieu.poupinel@letasdesable-cpv.org

**LE TAS DE SABLE
CHES PANSES VERTES**

PÔLE DES ARTS DE LA MARIONNETTE/LIEU-COMPAGNAGE/COMPAGNONNAGE

AUTORISATION D'UTILISATION ET DE REPRODUCTION D'IMAGES

Je soussigné (e),

NOM : _____

PRENOM : _____

ADRESSE : _____

CODE POSTAL ET VILLE : _____

TELEPHONE : _____

PORTABLE : _____

E-MAIL : _____

- autorise
- n'autorise pas

le **Tas de Sable - Ches Panse Vertes** à me photographier et à reproduire les images où j'apparais (photographie, prise de vue) pour ses publications (à but non commercial) print et web (supports de promotion de la structure, documents internes, diaporama, utilisation sur les sites Internet www.letasdesable-cpv.org, www.marionnettesenchemins.com, www.transform2014.eu, le portail numérique des arts de la marionnette www.artsdelamarionnette.eu et les portails web associés - ie. Themaa).

FAITA : LE :

SIGNATURE (précédée de la mention « lu et approuvé »)

CONTACT

MATTHIEU POUPINEL-DESCAMBRES

matthieu.poupinel@letasdesable-cpv.org

03 22 92 19 32

PLUS D'INFORMATIONS
MORE INFORMATION
CLIQUEZ ICI / CLICK HERE

EN PARTENARIAT AVEC / IN PARTNERSHIP WITH
Katkatha Puppet Arts Trust

LE TAS DE SABLE
CHES PANSES VERTES

PÔLE DES ARTS DE LA MARIONNETTE/LIEU-COMPAGNIE/COMPAGNONNAGE

administration et lieu de fabrique

1 bis Rue d'Allonville - 80136 Rivery

tél. 03 22 92 19 32 / www.letasdesable-cpv.org

Le Tas de Sable - Ches Panse Vertes, organisme de formation référencé au Datadock (n° de déclaration 22800122080), Pôle régional des Arts de la marionnette missionné par le Ministère de la Culture et de la Communication au titre du compagnonnage marionnette, est conventionné avec le Ministère de la Culture / DRAC Hauts-de-France, le Conseil régional des Hauts-de-France, les Conseils départementaux de la Somme, de l'Oise, et Amiens Métropole. Partenaires média : France 3 Picardie, WebTV Hauts-de-France

