

International workshops 2011

The art of Punch and Judy

To discover the English hand-puppet through a revisited tradition

Workshop directed by **Rod Burnett**
(Storybox Theatre, Great Britain)

From 17 August to 2 September 2011

Number of participants: 16

Suitable for: puppeteers, street artists, artists and all other vagabonds of any persuasion (everyone !)

Working languages: English / French

Workshop fees: 1000 €

Deadline for applications: 30 April 2011

PROGRAMME

The workshop will have exchanges, demonstrations, fabrications and explorations. The technique of making hand glove puppets come alive will be taught, and also staging and presentation of classical *Punch and Judy*. Fun and anarchy will be the theme!

A timetable is proposed but may be abandoned at any moment...

- **Morning sessions:** tutor led with exchanges and demonstrations. The first mornings of these sessions will concentrate on the manipulation and movement exercises to professionally manipulate hand puppets. As the course continues these techniques will be assimilated into working with real *Punch and Judy* figures. Later in the course this knowledge will be incorporated into classical *Punch and Judy* scenes.
- **Afternoon sessions:** participants led. Principally in workshops with making and constructing. Instructions in woodcarving technique will be given during these sessions for those who are interested. Also everything learned from the morning sessions can be practiced and rehearsed with help from the tutor.

One of the aims is to have fun. All participants will have experienced the humour, the blackness and the power of "The *Punch and Judy* Show" with its roots in commedia dell'arte.

Participants will leave with the knowledge of how to use their creativity to make a show and a performance but they will also have an understanding of how important is this strange form of humour to all our lives.

Rod Burnett, born in 1954 in the United Kingdom, is an artist and puppeteer from England. He is the founder of Storybox Theatre, a company that produces puppet theatre for theatre touring and for schools. Storybox Theatre now presents between 150 and 200 performances during the 6 month touring period each year. He is also internationally renowned for his presentation of "Punch and Judy", the traditional puppet show from the UK. He was trained as a sculptor but always believed in and was excited by the creative strength of working with and exploring different artistic media. This approach led him to discover himself as a puppeteer and he explores this artistic field since 1977.

www.storyboxtheatre.co.uk

Génération IIM :
fêtons ensemble l'anniversaire de l'Institut International de la Marionnette !
30 ans de formation, de recherche et de création (1981-2011)

« Mémoire et réalités nouvelles » : telle est la thématique de la 50ème édition du Festival Mondial en septembre 2011. Pour son 30ème anniversaire, l'Institut International de la Marionnette mettra ainsi en lumière les nouveaux aspects de la marionnette contemporaine et reviendra sur la question de l'héritage en réunissant plusieurs générations de maîtres et d'élèves passés par ses murs : les « Génération IIM ».

Ce programme-anniversaire, conçu en plusieurs temps, aborde les questions de la mémoire des formes passées, des traces à conserver, de l'articulation entre innovation, tradition et formation... à travers le témoignage exceptionnel de 5 invités surprise (5 grands maîtres de la scène) en dialogue avec des artistes plus jeunes ; la reprise des huit créations de fin d'étude de la 8ème promotion de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) ; la programmation de spectacles accueillis en résidence : *The End of Love* d'Anna Ivanova-Brashinskaya, *Naufrages* de Pierre Tual, *Signaux* d'Yngvild Aspeli, *L'âme hors du signe* de la Cie Alis et *Je sais plein de choses* de la Cie Atipik ; le lancement officiel du **Portail Des Arts de la Marionnette** ; la 10ème Foire Internationale du Livre des Arts du Spectacle où nos éditions vous réservent de belles surprises : deux autobiographies d'artiste très attendues, *Paysages intérieurs* de Philippe Genty et *Les Mémoires Improvisées d'un Montreur de marionnettes* d'Alain Recoing, ainsi qu'un documentaire unique consacré à Tadeusz Kantor, « 1+1=0 », un DVD réalisé à partir d'un stage de création exceptionnel qu'il donna à l'Institut International de la Marionnette.

La toute dernière « Génération IIM » vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 19 septembre pour la soirée-anniversaire de l'Institut : 15 fois l'horizon, la vie projetée des marionnettes, installation-spectacle réalisée par les élèves de l'ESNAM sortants en juin 2011 et le photographe Christophe Loiseau. Prévus en plein air à la tombée de la nuit, ce sera également un moment de fête que nous partagerons avec le public.

La Villa d'Aubilly

Résidence pour chercheurs et créateurs

Le Centre de documentation de l'Institut International de la Marionnette rassemble de multiples ressources : ouvrages, revues, documents iconographiques et vidéos, dossiers (compagnies, festivals, etc.). Il répond à distance aux demandes (bibliographies, listes de compagnies, etc.). Un catalogue en ligne recense ouvrages et vidéos présents dans le fonds.

Un programme de résidence permet de bénéficier de conditions d'accès privilégiées au fonds documentaire. Il est ouvert à toute personne menant un travail de recherche autour de la marionnette : projet éditorial, recherche universitaire ou liée au processus de création artistique.

Informations pratiques sur le site.

www.marionnette.com

Nouveau site / New website

Institut International de la Marionnette

7 Place Winston Churchill - 08000 Charleville-Mézières (France)

Tél. 0033 (0)3 24 33 72 50 - Fax 0033 (0)3 24 33 72 69 - institut@marionnette.com

L'Institut International de la Marionnette est soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication (DMDS, DRAC Champagne-Ardenne), la Région Champagne-Ardenne / l'Office Régional Culturel de Champagne-Ardenne, le Département des Ardennes et la Ville de Charleville-Mézières.

Generations IIM :
Let's celebrate the anniversary of the IIM !
30 years of training, research and creation (1981-2011)

"Renewed memory and realities" is the theme of the 50th edition of the World Festival in September 2011. For its 30th anniversary, the Institut International de la Marionnette (IIM) will turn the spotlight on new aspects of the contemporary puppet and will reexamine its legacy, bringing together several generations of masters and students who have passed through its halls: "Generations IIM".

This anniversary programme considers the memory of past forms, traces to be conserved, and the articulation between innovation, tradition and training through the exceptional testimony of five surprise guests (5 great masters of the stage) dialoguing with younger artists; another performance of the eight creations from the end of course show by the 8th class of the ESNAM; performance of shows developed in residence: *The End of Love* by Anna Ivanova-Brashinskaya, *Naufrages* by Pierre Tual, *Signaux* by Yngvild Aspeli, *L'âme hors du signe* by Company Alis and *Je sais plein de choses* by Company Atipik; the official launch of the Arts of Puppetry Portal, the 10th International Fair of Books on Performing Arts, where our editions have some beautiful surprises in store for you: two long-awaited autobiographies of artists, *Paysages Intérieurs* by Philippe Genty and *Les Mémoires Improvisées d'un Montreur de Marionnette* by Alain Recoing, and a unique documentary dedicated to Tadeusz Kantor, "1 + 1 = 0", a DVD made during an exceptional creative workshop he gave at the IIM.

This latest "Generation IIM" invites you to our anniversary party at the Institute on 19 September: "15 fois l'horizon, la vie projetée des marionnettes", an installation-show created by the future graduates of ESNAM in June 2011 and the photographer Christophe Loiseau. This occasion will be held in the open air at nightfall, and will also be an opportunity for a party which we will share with the public.

The Villa d'Aubilly

A residency for researchers and artists

The Centre of Documentation at the Institut International de la Marionnette contains many resources: published works, reviews, iconographic documents, videos, dossiers (companies, festivals etc.). It can respond to requests for information (bibliographies, lists of companies etc.). An on-line catalogue has information on written works and videos from the Centre.

A residence programme gives privileged access to these sources. It is open to anyone who is carrying out research on puppetry: editorial projects, academic research or research connected to the process of artistic creation. You can find practical information on our website.

Institut International de la Marionnette
Charleville-Mézières (France)

Stages d'été internationaux
International summer workshops
2011

Jaime Lorca

Compagnie Viaje Inmóvil (Chili)

Jeu de masques, jeu de marionnettes

Masks and puppets

6-28 Juillet / July

Rod Burnett

Storybox Theatre (Grande-Bretagne)

L'art de Punch and Judy

The art of Punch and Judy

17 Août / August - 2 Septembre / September

Stages internationaux - été 2011

Les stages d'été proposés par l'**Institut International de la Marionnette** sont des temps de formation professionnelle de haut niveau. Ils s'adressent à des professionnels sélectionnés sur dossier. Le recrutement est international et croise, tant par le choix des maîtres de stage que celui des participants, les disciplines artistiques, permettant la rencontre de la marionnette avec les autres arts. Une présentation des réalisations est organisée en fin de stage. Ces stages sont financés avec le concours de la Région Champagne-Ardenne.

Jeu de masques, jeu de marionnettes

Exploration d'un théâtre de l'illusion

Stage dirigé par **Jaime Lorca**

(Compagnie Viaje Inmóvil, Chili)

Du 6 au 28 juillet 2011

Nombre de participants : 16

Profil des participants : comédiens, marionnettistes

Langues du stage : français / espagnol

Frais de stage : 1200 €

Date limite de dépôt des dossiers de candidature :

30 avril 2011

PROGRAMME

Le stage se divise en quatre étapes qui vont d'un apprentissage technique de l'art de la manipulation de marionnettes à un processus de création artistique qui vise à lier l'art de la marionnette au jeu dramatique.

Les domaines suivants seront abordés :

- Manipulation de marionnettes
- Création de scènes et de personnages
- Etude de la structure interne des personnages
- Compréhension des scènes dramatiques
- Mouvement et attitude basique des personnages
- Relation entre acteurs et marionnettes
- Montage de scènes du répertoire de Shakespeare

Les différentes étapes :

- ① **Développement de petites scènes inventées par les stagiaires avec les marionnettes qu'ils auront apportées.**
L'objectif de cette première étape est de transmettre un style de manipulation de marionnettes en mettant l'accent sur les objectifs, les obstacles et résistances de chaque personnage animé installé dans une situation fictive proposée par le stagiaire.
- ② **Etude de scènes du répertoire de Shakespeare**
L'étude est théorique et vise à trouver les objectifs, les obstacles et les points de résistance de chaque scène et de chaque personnage mis en jeu.
Le travail scénique n'est pas inclus.
- ③ **Etape de l'étude du mouvement**
Etude du personnage à travers le mouvement qui se dégage de ses intentions et actions.

Respiration du personnage. Moteur du personnage. Attitude basique. Déplacement.

Interaction des personnages ; tout d'abord deux puis trois.

Scènes sans conclusion puis avec conclusion.

L'objectif de la troisième étape est d'acquies de la liberté dans la technique de manipulation et la connaissance physique du personnage.

- ④ **Montage des œuvres de Shakespeare étudiées en se basant sur la méthode de la Compagnie Viaje Inmóvil**
Sont proposés : l'éclairage, la musique, la scénographie.
L'objectif de la quatrième étape de travail est de présenter devant un public un montage réalisé autour d'un thème commun.

N.B. : le travail est réalisé avec des marionnettes apportées par les stagiaires (marionnettistes) et des marionnettes fournies par l'atelier.

Au début des années 1980, à Santiago du Chili, Jaime Lorca fonde la compagnie « La Troppa » avec deux de ses compagnons d'études. Acteurs, manipulateurs de marionnettes et ouvriers du théâtre, les trois artistes adaptent des textes, inventent la scénographie pour explorer sur scène des histoires et des voyages fabuleux. Huit créations, dont « Gemelos » et « Voyage au centre de la terre », présentées en Argentine, au Portugal, en France, en Espagne et au Mexique, leur permettent d'accéder à la notoriété internationale. En 1998, Jaime Lorca entreprend une nouvelle aventure collective avec sa compagnie Viaje Inmóvil, dont le premier spectacle « Gulliver » est présenté en France en 2006. En 2008, avec son collectif, il présente « L'héritier », une fresque sur l'histoire du Chili.

www.viajeinmovil.cl

L'art de Punch and Judy

Découvrir les ressorts de la gaine anglaise dans une tradition revisitée

Stage dirigé par **Rod Burnett**

(Storybox Theatre, Grande-Bretagne)

Du 17 août au 2 septembre 2011

Nombre de participants : 16

Profil des participants : marionnettistes, artistes de rue, artistes et autres vagabonds de tous bords (tout le monde !)

Langues du stage : anglais / français

Frais de stage : 1000 €

Date limite de dépôt des dossiers de candidature :

30 avril 2011

PROGRAMME

L'atelier comportera des échanges, des démonstrations, des fabrications et des explorations. La technique de manipulation de la marionnette à gaine sera enseignée, ainsi que la mise en scène et la présentation du *Punch and Judy* classique. L'amusement et l'anarchie seront le thème central !

Un programme est proposé mais il peut être abandonné à tout moment...

- **Sessions du matin** : cours centrés sur le directeur de stage avec des échanges et des démonstrations. Les premières matinées concerneront les exercices de manipulation et de mouvement visant à une manipulation professionnelle de la marionnette à gaine. Par la suite ces techniques seront assimilées dans le travail avec les personnages traditionnels de *Punch and Judy*. Puis ces connaissances seront exploitées dans l'interprétation de scènes classiques de *Punch and Judy*.
- **Sessions de l'après-midi** : cours centrés sur les participants. Les sessions se dérouleront en atelier. Des instructions sur la technique de la sculpture du bois seront données aux participants intéressés. Tout ce qui est enseigné le matin pourra être mis en pratique et répété l'après-midi avec l'aide du directeur de stage.

L'un des objectifs est de s'amuser. Tous les participants devront avoir apprécié l'humour, la noirceur et la puissance de "The *Punch and Judy* Show" qui puise ses racines dans la commedia dell'arte.

A la fin du stage les participants auront acquis les connaissances permettant d'utiliser leur créativité dans la réalisation d'un spectacle, mais ils auront également compris l'importance, dans nos vies personnelles, de cette étrange forme d'humour.

Rod Burnett, né en 1954 au Royaume-Uni, est un artiste-marionnettiste anglais. Il est le fondateur du Storybox Theatre, une compagnie qui met en scène des spectacles de marionnettes pour le grand public et dans les écoles. Storybox Theatre part en tournée 6 mois par an et donne actuellement entre 150 et 200 spectacles chaque année. Cet artiste a acquis une renommée internationale à travers ses spectacles de « Punch and Judy », spectacles de marionnettes traditionnelles anglaises. Rod Burnett a reçu une formation de sculpteur. Cependant l'exploration de différentes disciplines artistiques l'a toujours stimulé : il a toujours été convaincu de la force créatrice initiée par cette diversité. C'est ainsi qu'il s'est découvert en tant que marionnettiste et qu'il travaille désormais dans ce domaine artistique qu'il explore depuis 1977.

www.storyboxtheatre.co.uk

International workshops 2011

The summer workshops proposed by the **Institut International de la Marionnette** are high-level professional workshops. The courses are aimed at professionals, who are selected through a proposal and on their previous work. The participants in these courses are chosen from all over the world. The choice of tutors and students creates a mix between diverse artistic disciplines, to explore puppetry in relation to other art forms. A show is organised at the end of each residency. This program is financed by the Champagne-Ardenne regional Council.

Masks and puppets

Exploration of a theatre of illusion

Workshop directed by **Jaime Lorca**

(Compagnie Viaje Inmóvil, Chile)

From 6 to 28 July 2011

Number of participants: 16

Suitable for: actors, puppeteers

Working languages: French / Spanish

Workshop fees: 1200 €

Deadline for applications: 30 April 2011

PROGRAMME

The workshop is divided into four stages which range from technical training on the art of manipulating puppets to an artistic creative process linking the art of puppetry and dramatic art.

The workshop will cover the following topics:

- Manipulation of puppets
- Creation of scenery and characters
- Study of the internal structure of characters
- Comprehension of dramatic scenes
- Movement and basic attitude of characters
- Relationship between actors and puppets
- Production of scenes from the works of Shakespeare

The different stages are:

- ① **Development of small scenes invented by the participants with puppets they have brought with them to the workshop.**
The objective of this first stage is to transmit a style of puppet manipulation, accentuating the objectives, obstacles and resistance of each animated character in a fictional situation invented by the participant.
- ② **Study of scenes from Shakespeare**
This is theoretical study looking for objectives, obstacles and resistances of each scene and each character in that scene.
Work on scenery is not included here.
- ③ **Study of movement**
Study of the character through movement deriving from its objectives and actions.
The character's breathing, driving force, basic attitude, movements.
Interaction of characters ; first two and then three.
Scenes without a conclusion and then with a conclusion.

The objective of this third stage is to acquire freedom in the technique of manipulation and the physical knowledge of the character.

- ④ **Production of works of Shakespeare studied with as a working basis the methods of the Viaje Inmóvil Company.**
Lighting, music and scenography.
The objective of the fourth stage is to produce a show for an audience around a common theme.

Nota bene : The puppets used will be those brought by the participants (puppeteers) and puppets supplied by the workshop.

In early 1980's, in Santiago de Chile, Jaime Lorca founded the company "La Troppa" with two fellow students. Actors, puppet manipulators and theater makers, the three artists continue to adapt texts, invent the scenery and to explore stories and fabulous journeys on stage. Eight creations, including "Gemelos" and "Journey to the center of the earth", presented in Argentina, Portugal, France, Spain and Mexico, give them access to international fame. In 1998, Jaime Lorca undertakes a new collective adventure with his company Viaje Inmóvil, whose first show "Gulliver" is performed in France in 2006. In 2008, with his collective of artists, he presents "The Heir", a historical epic about the history of Chile.

www.viajeinmovil.cl

Les candidatures ne seront étudiées qu'à partir de dossiers complets détaillant votre expérience professionnelle, vos motivations et projets, illustrés par des documents sur votre travail (photos, articles de presse, vidéos...).

Applications will only be considered if accompanied by full information concerning your professional experience, your motivations and projects, illustrated with documents on your work (photos, press articles, videos etc.).